"MIS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS"

4 to Grado Secundaria

I E
ESTHER ROBERTI GAMERO
INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL ABANCAY

Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

Título: Algo de Fidelidad
Técnica: Mixta (lapiceros y tintas)
Medidas: A4

SESIÓN 01: Explorando las Leyes de la Composición Artística.

1. Introducción a la Composición Artística:

La composición artística es el proceso mediante el cual los artistas organizan elementos visuales como líneas, formas, colores y texturas dentro de un espacio para crear una obra coherente y estéticamente agradable. Es una parte fundamental de cualquier expresión artística, ya sea en pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico o cualquier otro medio visual. La composición artística desempeña un papel crucial en la comunicación visual, ya que guía la mirada del espectador, establece el tono emocional de la obra y transmite el mensaje o la intención del artista. A través de la composición, se pueden crear jerarquías visuales, destacar elementos importantes y generar equilibrio, ritmo y armonía en una obra de arte. La composición artística se manifiesta de diferentes formas en diversos medios artísticos. En la pintura, por ejemplo, puede involucrar decisiones sobre la disposición de los elementos dentro del lienzo, la elección del encuadre y la distribución del color. En la escultura, la composición se refiere a la disposición de las formas en el espacio tridimensional y su relación con el entorno circundante. En la fotografía, implica la selección del encuadre, la iluminación y la disposición de los elementos dentro del marco para contar una historia visual. La composición artística es un aspecto esencial del proceso creativo en todas las disciplinas artísticas, ya que influye en la manera en que se percibe y se interpreta una obra de arte. Dominar los principios y técnicas de composición permite a los artistas comunicar sus ideas de manera efectiva y crear obras que cautiven y emocionen al espectador. En última instancia, la composición artística es una herramienta poderosa que puede transformar simples elementos visuales en expresiones profundas y significativas de la experiencia humana.

1.1. Principios Básicos de la Composición Artística:

Equilibrio: La distribución visualmente equilibrada de los elementos en la obra, ya sea simétrica o asimétrica, para crear una sensación de estabilidad y armonía.

Ritmo y Movimiento: La organización de los elementos visuales para guiar el ojo del espectador a través de la obra, creando una sensación de fluidez y dinamismo.

Proporción y Escala: La relación entre los diferentes elementos dentro de la composición, asegurando que estén en armonía y proporcionados adecuadamente entre sí.

Énfasis y Dominancia: Destacar ciertos elementos dentro de la composición para captar la atención del espectador y crear un punto focal o centro de interés.

Contraste: La diferencia marcada entre los elementos visuales, ya sea en términos de color, forma, textura o valor, para crear impacto visual y profundidad en la obra.

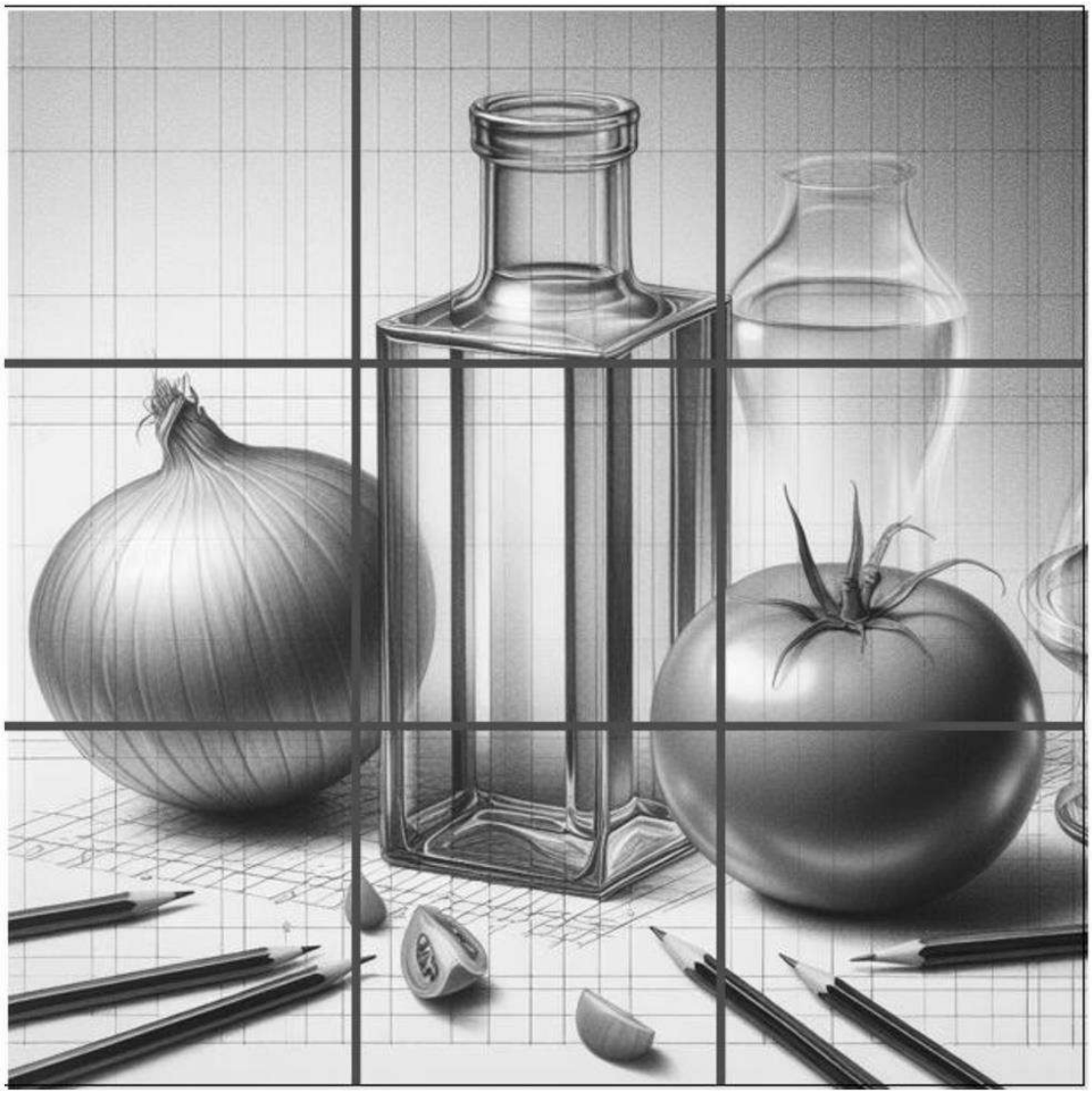
Ejemplo de ejercicio práctico:

Después de una lección introductoria sobre la regla de los tercios, los estudiantes participarán en un ejercicio práctico de fotografía. Se les proporcionará cámaras o dispositivos móviles con capacidad de tomar fotos. El ejercicio consistirá en lo siguiente: División de la clase en grupos pequeños y asignación de una lista de temas o conceptos visuales para fotografiar, como "líneas diagonales", "puntos de interés", "espacio negativo", etc. Cada grupo deberá salir al entorno escolar y capturar al menos cinco

fotografías que ejemplifiquen el tema asignado, aplicando conscientemente la regla de los tercios en cada composición. Después de tomar las fotografías, los grupos regresarán al aula y compartirán sus imágenes con el resto de la clase. Se alentará a los estudiantes a discutir cómo aplicaron la regla de los tercios en cada fotografía y cómo eso afecta la composición y el mensaje visual transmitido.

Como actividad de reflexión, los estudiantes escribirán un breve ensayo o análisis sobre cómo la aplicación de la regla de los tercios influyó en la efectividad visual de sus fotografías y qué impacto tuvieron en la percepción del espectador.

Este ejercicio práctico permite a los estudiantes aplicar directamente lo aprendido sobre la regla de los tercios en un contexto visual real, al tiempo que fomenta la creatividad, la colaboración y la reflexión crítica.



SESIÓN 02: Composiciones Artísticas: Explorando la Simetría y la Asimetría.

1. Composiciones Artísticas

La composición artística se refiere a la disposición y organización de los elementos visuales en una obra de arte. Es un proceso fundamental que permite a los artistas estructurar sus ideas y emociones a través de la interacción de líneas, formas, colores, texturas y espacios. Una buena composición puede atraer la atención del espectador, guiar su mirada y transmitir un mensaje o una sensación específica. Los principios que rigen la composición incluyen la simetría, el equilibrio, la proporción, el contraste, la jerarquía y el ritmo. Estos elementos trabajan juntos para crear una obra que sea visualmente atractiva y significativa. La **composición artística** es el proceso mediante el cual se organizan y disponen los elementos visuales dentro de una obra para comunicar ideas, emociones o narrativas. Esta organización se basa en principios fundamentales como el equilibrio, la simetría, el contraste, la jerarquía y el ritmo, que permiten al artista estructurar de forma efectiva sus creaciones y captar la atención del espectador (Occhipinti, 2018). Una composición bien lograda guía la mirada del observador, genera armonía visual y fortalece el impacto expresivo de la obra.

1.1. Composición Simétrica

La composición simétrica se caracteriza por la distribución equilibrada de los elementos a ambos lados de un eje central. Esta organización puede ser vertical u horizontal y busca crear una sensación de estabilidad, orden y armonía visual. En una composición simétrica, los elementos se reflejan de manera similar en ambos lados del eje, lo que genera un equilibrio visual que es agradable a la vista. La **composición simétrica** se caracteriza por el equilibrio visual que se logra al distribuir los elementos de manera equitativa a ambos lados de un eje central, ya sea vertical u horizontal. Esta simetría genera una sensación de orden, estabilidad y armonía, comúnmente utilizada en retratos, arquitectura clásica y diseños gráficos formales (Lauer & Pentak, 2015). Aunque la simetría puede ser estéticamente agradable, es recomendable incorporar puntos focales o variaciones sutiles que eviten la monotonía visual.

1.1.1. Aspectos Clave de la Composición Simétrica:

a) **Estabilidad y Orden:** La simetría transmite una sensación de calma y control, lo que puede ser especialmente efectivo en retratos, arquitectura y diseño gráfico, transmite calma y equilibrio estructural.

b)

c) **Uso de Elementos Simétricos:** Se pueden emplear formas geométricas, líneas y patrones que se repiten para mantener la simetría.

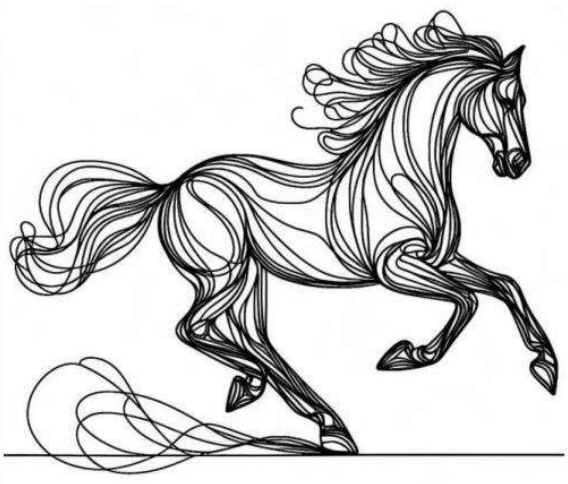
d) **Elementos repetitivos**: uso de formas y patrones reflejados.

e) **Puntos Focales:** Aunque la simetría puede ser visualmente atractiva, es importante incluir elementos que rompan la monotonía, como un punto focal o un contraste, para mantener el interés del espectador, elemento que introduce variedad o contraste.

Ejemplos: La pintura renacentista de Leonardo da Vinci, donde las composiciones simétricas son comunes, así como en fotografías de edificios arquitectónicos que presentan un diseño equilibrado.

1.2. Composición Asimétrica

La composición asimétrica, en contraste con la simétrica, se basa en la distribución desigual de los elementos visuales. Aunque no sigue una simetría perfecta, busca crear un equilibrio visual a través de la compensación de los elementos. Este tipo de composición puede transmitir una sensación de dinamismo, movimiento y energía, lo que la hace atractiva y estimulante para el espectador. La **composición asimétrica**, en contraste, evita la simetría perfecta y se basa en una disposición desigual pero equilibrada de los elementos visuales. Aunque los componentes no se reflejan de manera exacta, la composición logra armonía mediante la compensación de formas, colores, pesos visuales y ubicaciones (Occhipinti, 2018). Esta estrategia transmite dinamismo, energía y espontaneidad, favoreciendo la expresividad en estilos modernos y contemporáneos.



1.2.1. Aspectos Clave de la Composición Asimétrica:

a) **Dinamismo y Movimiento:** La asimetría puede evocar una sensación de acción y fluidez, manteniendo al espectador interesado y curioso.

b) **Dinamismo y fluidez**: aporta movimiento e interés visual.

c) **Interacción Visual:** Los elementos se colocan de manera que interactúan entre sí, utilizando diferentes tamaños, formas, colores y posiciones para lograr un efecto visual atractivo, diversidad en formas, tamaños y posiciones.

d) **Equilibrio Visual:** Aunque no sea simétrico, la composición asimétrica busca un equilibrio visual a través de la distribución cuidadosa de los elementos, creando una armonía que no depende de la simetría.

e) **Equilibrio alternativo**: armonía lograda por compensación.

Ejemplos: Las obras de Pablo Picasso, que a menudo emplean la composición asimétrica, y las fotografías de Henri Cartier-Bresson, donde los elementos se distribuyen de manera que generan interés y tensión visual.

Resumen

Ambos tipos de composición, simétrica y asimétrica, son herramientas esenciales en la creación artística. La elección entre uno u otro depende del mensaje que el artista desea transmitir y del efecto visual que busca lograr. La simetría ofrece estabilidad y orden, mientras que la asimetría aporta dinamismo y energía, permitiendo a los artistas explorar una amplia gama de expresiones y estilos.

SESIÓN 03: Elementos de la Composición Artística: Objetivos y Subjetivos.

1. Elementos de la Composición Artística

La composición artística se refiere a la manera en que los elementos visuales se disponen dentro de una obra de arte. Estos elementos son los bloques fundamentales con los que los artistas estructuran su creación visual, y su adecuada organización contribuye a generar una obra estéticamente eficaz y comunicativa. Entre estos elementos se incluyen la **línea**, la **forma**, el **color**, la **textura**, el **espacio**, la **luz** y el **valor tonal** (Ocvirk et al., 2012).

1.1. Principales Elementos de la Composición Artística

a) **Línea**: Es el trazo continuo que marca una dirección o define una forma. Puede expresar movimiento, energía o estabilidad según su tipo y dirección (horizontal, vertical, diagonal).

b) **Forma**: Es la configuración delimitada por líneas o cambios de color que da lugar a figuras bidimensionales (formas planas) o tridimensionales (volúmenes).

c) **Color**: Aporta expresividad y simbolismo. Se compone de matiz (tono), saturación (intensidad) y valor (claroscuro), y puede generar sensaciones emocionales (Arnheim, 2005).

d) **Textura**: Se refiere a la cualidad superficial de un objeto, real o simulada. Contribuye a la riqueza sensorial de la obra.

e) **Espacio**: Implica la relación entre los objetos y su disposición en el campo visual. Puede crear profundidad o planitud.

f) **Luz y sombra**: Juegan un rol fundamental en la creación de volumen y dramatismo, especialmente en obras realistas.

g) **Valor tonal**: Se refiere a los grados de claridad u oscuridad, crucial para modelar formas y generar contrastes.

Estos elementos no funcionan aisladamente, sino que se integran y relacionan para dar cohesión y sentido a la obra. "El diseño efectivo de una composición depende de cómo el artista manipula estos elementos visuales para atraer, dirigir y retener la atención del espectador" (Ocvirk et al., 2012, p. 35).

1.2. Elementos Objetivos de la Composición Artística

a) **Atracción Visual**

La composición busca captar la atención del espectador desde el primer vistazo. A través del uso de contrastes, puntos focales y jerarquía visual, se guía la mirada de manera intencional (Lauer & Pentak, 2012).

b) **Equilibrio y Armonía**

Estos principios permiten que los elementos interactúen con cohesión. El equilibrio puede ser simétrico, asimétrico o radial, mientras que la armonía asegura una relación visual agradable entre los componentes.

c) **Expresión Emocional**
Mediante el uso del color, la forma o la textura, la composición puede evocar emociones intensas o sutiles. La elección de estos elementos responde a la intención del artista y a las respuestas psicológicas que desea generar (Housen, 2002).

d) **Narrativa Visual**
Muchas composiciones cuentan historias o transmiten ideas mediante la disposición de los elementos visuales. Esta narrativa puede ser explícita o simbólica, y su lectura requiere de alfabetización visual.

e) **Organización del Espacio**
La relación entre el **espacio positivo** (elementos activos) y el **espacio negativo** (vacíos o silencios visuales) define la estructura interna de la obra y contribuye a su profundidad y dinamismo.

1.3. Elementos Subjetividad en la Composición Artística

La composición artística no es sólo técnica, sino también profundamente subjetiva. Esta dimensión depende tanto del **creador** como del **espectador**, lo que le otorga una riqueza interpretativa única.

a) **Interpretación Personal**
Cada espectador aporta su bagaje emocional, cultural y perceptivo al momento de contemplar una obra, lo que genera múltiples significados posibles (Barrett, 2011).

b) **Intención del Artista**
La subjetividad también radica en la intención con la que el artista organiza su obra: provocar, denunciar, emocionar o simplemente explorar la forma y el color.

c) **Contexto Cultural**
Los elementos compositivos pueden adquirir distintos significados según el entorno cultural. Un símbolo, un color o una disposición espacial pueden ser leídos de manera diversa en distintos contextos históricos o geográficos.

d) **Estilo y Técnica**
Cada artista desarrolla un lenguaje visual propio, influido por sus elecciones técnicas y estilísticas. El expresionismo, el cubismo o el arte conceptual, por ejemplo, tienen composiciones características que responden a visiones personales del mundo (Gombrich, 2000).

Conclusión

La composición artística es tanto una herramienta técnica como un medio expresivo. Sus elementos no sólo organizan el espacio visual, sino que también transmiten emociones, significados y experiencias. Comprender sus componentes y objetivos, sin perder de vista su dimensión subjetiva, permite desarrollar una lectura crítica y apreciativa de la obra de arte.

……
……
……
……

Trabajo libre de composición artística:

SESIÓN 04: Contraste y Armonía en la Composición Artística.

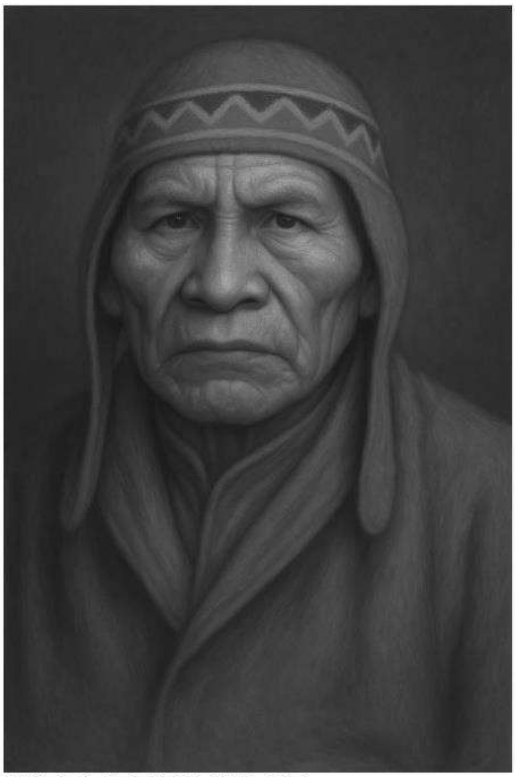
1. Contraste y Armonía en la Composición Artística

La composición artística es un proceso complejo donde diversos principios visuales interactúan para transmitir mensajes, provocar emociones y captar la atención del observador. Entre estos principios, el contraste y la armonía ocupan un lugar central, ya que regulan la dinámica visual y el equilibrio de las obras.

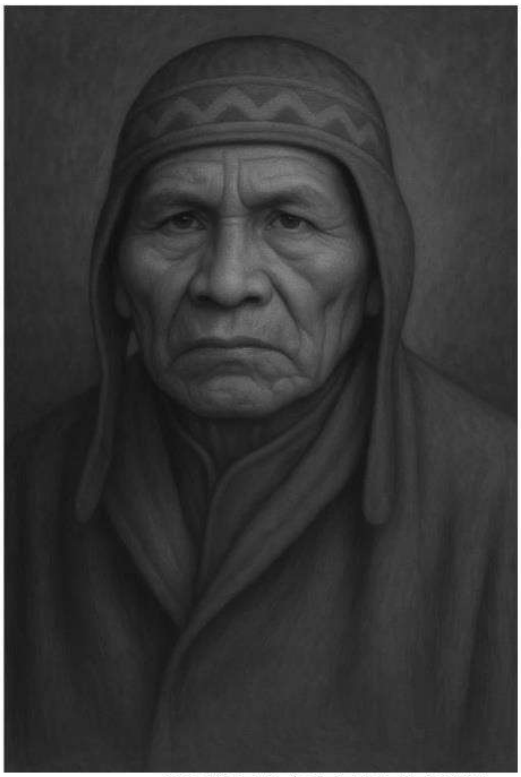
1.1. Contraste

El contraste se refiere a la yuxtaposición de elementos visualmente opuestos dentro de una obra de arte. Según Ocvirk et al. (2012), el contraste puede manifestarse a través de variaciones en el color, la forma, la textura, el tamaño, el valor tonal y la dirección. Al introducir diferencias marcadas entre los elementos, el contraste genera tensión visual, dramatismo y un punto focal que atrae la atención del espectador.

Por ejemplo, en el uso del color, los contrastes cromáticos como el de colores complementarios (rojo-verde, azul-naranja) crean efectos visuales vibrantes (Itten, 1970). El contraste de valores —entre luces y sombras— aporta profundidad y volumen, aspecto ampliamente explotado en el claroscuro del Renacimiento (Arnheim, 1974). Además, el contraste de escala puede emplearse para enfatizar jerarquías visuales o resaltar la importancia de ciertos objetos. El contraste es fundamental para evitar la monotonía visual y aportar dinamismo a la composición. Sin embargo, un exceso de contraste sin un control adecuado puede resultar en desorden o fatiga visual (Lauer & Pentak, 2011).



CONTRASTE DE COLOR

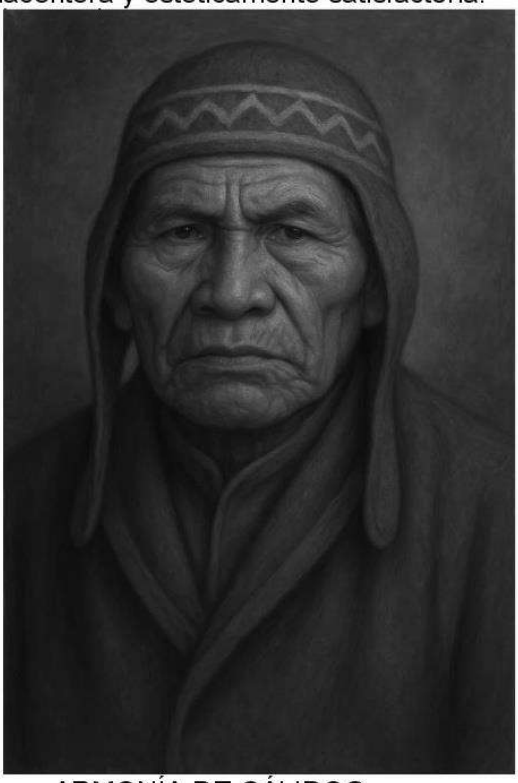


CONSTRASTE DE TONO

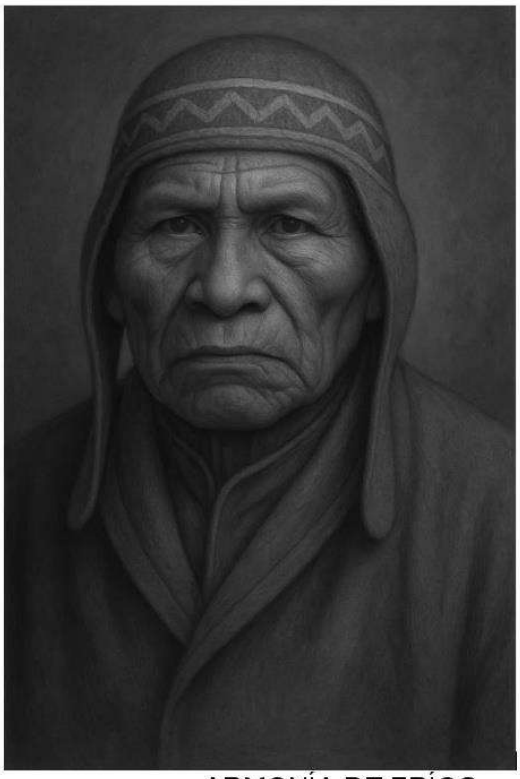
1.2. Armonía

Por su parte, la armonía implica la organización coherente y equilibrada de los elementos visuales, de modo que la totalidad de la obra transmita unidad estética. Como indica Wong (1993), la armonía no exige uniformidad, sino compatibilidad entre los componentes. Puede lograrse mediante la repetición de formas, la continuidad de líneas, la gradación de colores o la proporcionalidad de los tamaños. La armonía favorece la legibilidad visual, genera sensación de estabilidad y permite al espectador percibir la obra como un todo integrado (Ocvirk et al., 2012). Los artistas emplean principios clásicos de composición, como la proporción áurea, la simetría o el ritmo visual, para construir armonía en sus obras (Arnheim, 1974).

En el ámbito psicológico, la armonía visual también puede relacionarse con la fluidez perceptual, es decir, la facilidad con la que el observador procesa la información visual (Reber et al., 2004). Cuando una obra es armónica, su contemplación suele resultar placentera y estéticamente satisfactoria.



ARMONÍA DE CÁLIDOS



ARMONÍA DE FRÍOS

2. Relación entre Contraste y Armonía

Contraste y armonía no son conceptos opuestos, sino complementarios. Mientras el contraste introduce variedad e interés, la armonía asegura la cohesión del conjunto. Como señala Arnheim (1974), el equilibrio entre ambos principios es lo que permite a una obra de arte alcanzar tanto impacto como coherencia. Un manejo competente del contraste dentro de un marco armónico permite al artista guiar la mirada del espectador, enfatizar el mensaje visual y evitar tanto la monotonía como el caos. El dominio de esta interacción es lo que distingue muchas veces a una composición lograda de una deficiente.

SESIÓN 05: Historia de las Artes Visuales: Del Neoclasicismo a la Contemporaneidad.

1. Historia de las Artes Visuales: Del Neoclasicismo a la Contemporaneidad.

La historia de las artes visuales abarca un amplio espectro de movimientos y corrientes artísticas que han evolucionado desde el Neoclasicismo hasta la contemporaneidad. Este recorrido refleja no solo una transformación en los estilos y técnicas, sino también en la forma en que el arte se relaciona con la sociedad, la política, la filosofía y la identidad individual y colectiva.

1.1. Neoclasicismo (finales del siglo XVIII - principios del siglo XIX):

El Neoclasicismo surgió en Europa como una respuesta racionalista y austera frente al exceso ornamental del Rococó y al dramatismo del Barroco. Inspirado por el redescubrimiento arqueológico de Pompeya y Herculano, este movimiento promovía un retorno a los ideales estéticos y morales de la Antigüedad clásica, especialmente los valores de la Grecia y Roma antiguas. Los artistas neoclásicos buscaban equilibrio, claridad formal, simetría y una representación idealizada de la figura humana. Las temáticas eran, en su mayoría, heroicas, mitológicas y morales, orientadas a reforzar la virtud cívica y la razón ilustrada. Uno de los principales exponentes del movimiento fue Jacques-Louis David, cuyas obras reflejan un fuerte compromiso con los ideales revolucionarios de su tiempo (Honour & Fleming, 2020). Entre los principales representantes tenemos:

a) **Jacques-Louis David (Francia)**
1. Obra destacada: *La muerte de Marat*
2. Líder del neoclasicismo, su pintura exaltó la moral cívica y la estética clásica.

b) **Jean-Auguste-Dominique Ingres (Francia)**
1. Obra destacada: *La gran odalisca*
2. Maestro del dibujo preciso y la elegancia idealizada, entre el neoclasicismo y el romanticismo.

c) **Antonio Canova (Italia)** *(escultor más que pintor, pero clave en el neoclasicismo)*
1. Obra destacada: *Psique reanimada por el beso del amor*
2. Representa la pureza y armonía del clasicismo grecorromano.

1.2. Arte Moderno (finales del siglo XVIII - mediados del siglo XX):

El arte moderno representa una ruptura deliberada con las normas académicas y convencionales que dominaron durante siglos. Este período está compuesto por múltiples movimientos que, aunque distintos, comparten el impulso de innovación y búsqueda de nuevas formas de expresión. El Romanticismo enfatizó la emoción, la subjetividad y la naturaleza sublime, mientras que el Realismo se centró en representar la vida cotidiana con objetividad. Posteriormente, el Impresionismo rompió con las técnicas tradicionales al capturar la luz y el color en escenas efímeras, y el Postimpresionismo amplió estos límites con un enfoque más simbólico y estructural. En el siglo XX, movimientos como el Cubismo, el Surrealismo, el Futurismo y el Expresionismo redefinieron el lenguaje visual del arte, al incorporar elementos como la abstracción, el inconsciente, el dinamismo y la fragmentación de la forma. Estas innovaciones reflejaban profundas transformaciones

sociales, como la industrialización, las guerras mundiales y los avances tecnológicos (Gombrich, 2008; Dempsey, 2010).

Romanticismo
1. Francisco de Goya (España)
1. Obra destacada: *El 3 de mayo de 1808*
2. Retrató el sufrimiento humano y la irracionalidad, anticipando el expresionismo.

2. Eugène Delacroix (Francia)
3. Obra destacada: *La libertad guiando al pueblo*
4. Maestro del color y el dinamismo pictórico.

Realismo
3. **Gustave Courbet (Francia)**
a) Obra destacada: *El entierro en Ornans*
b) Defensor del arte como reflejo de la vida real, sin idealización.

Impresionismo
4. **Claude Monet (Francia)**
a) Obra destacada: *Impresión, sol naciente*
b) Fundador del impresionismo, capturó la luz y el momento fugaz.

5. Pierre-Auguste Renoir (Francia)
1. Obra destacada: *El almuerzo de los remeros*
2. Pintura vibrante, centrada en la figura humana y el placer de vivir.

Postimpresionismo
6. **Vincent van Gogh (Países Bajos)**
a) Obra destacada: *La noche estrellada*
b) Pinceladas emotivas y colores intensos; precursor del expresionismo.

7. Paul Cézanne (Francia)
1. Obra destacada: *Los jugadores de cartas*
2. Pionero de la geometría estructural, base del cubismo.

Cubismo y otras vanguardias
8. **Pablo Picasso (España)**
a) Obra destacada: *Les Demoiselles d'Avignon*
b) Cofundador del cubismo y figura central del arte del siglo XX.

9. Wassily Kandinsky (Rusia)
1. Obra destacada: *Composición VIII*
2. Iniciador del arte abstracto y teórico del color.

10. Salvador Dalí (España)
a) Obra destacada: *La persistencia de la memoria*
b) Figura clave del surrealismo, unió arte, psicoanálisis y delirio.

1.3. Arte Contemporáneo (desde finales del siglo XX hasta la actualidad):

El arte contemporáneo es un campo amplio, multifacético y en constante evolución. A diferencia del arte moderno, que aspiraba a una utopía estética o a una verdad universal, el arte contemporáneo abraza la pluralidad, la hibridación de medios, la crítica institucional y el cuestionamiento del propio concepto de arte. Movimientos como el Dadaísmo y el Arte Conceptual rechazaron la idea del arte como objeto decorativo o comercial, privilegiando la ironía, el absurdo y la idea como núcleo de la obra. El Pop Art integró la cultura de masas en el discurso artístico, mientras que el Minimalismo exploró la reducción formal y la percepción espacial. En décadas recientes, el arte se ha vuelto profundamente interdisciplinario, abordando problemáticas como la globalización, la identidad de género, el medioambiente, la tecnología y la migración. El arte contemporáneo no se define tanto por una estética común como por su capacidad crítica y reflexiva frente al mundo actual (Smith, 2009; Bourriaud, 2002).

a) **Andy Warhol (Estados Unidos)**
1. Obra destacada: *Marilyn Diptych*
2. Ícono del Pop Art; mezcló cultura de masas y arte.

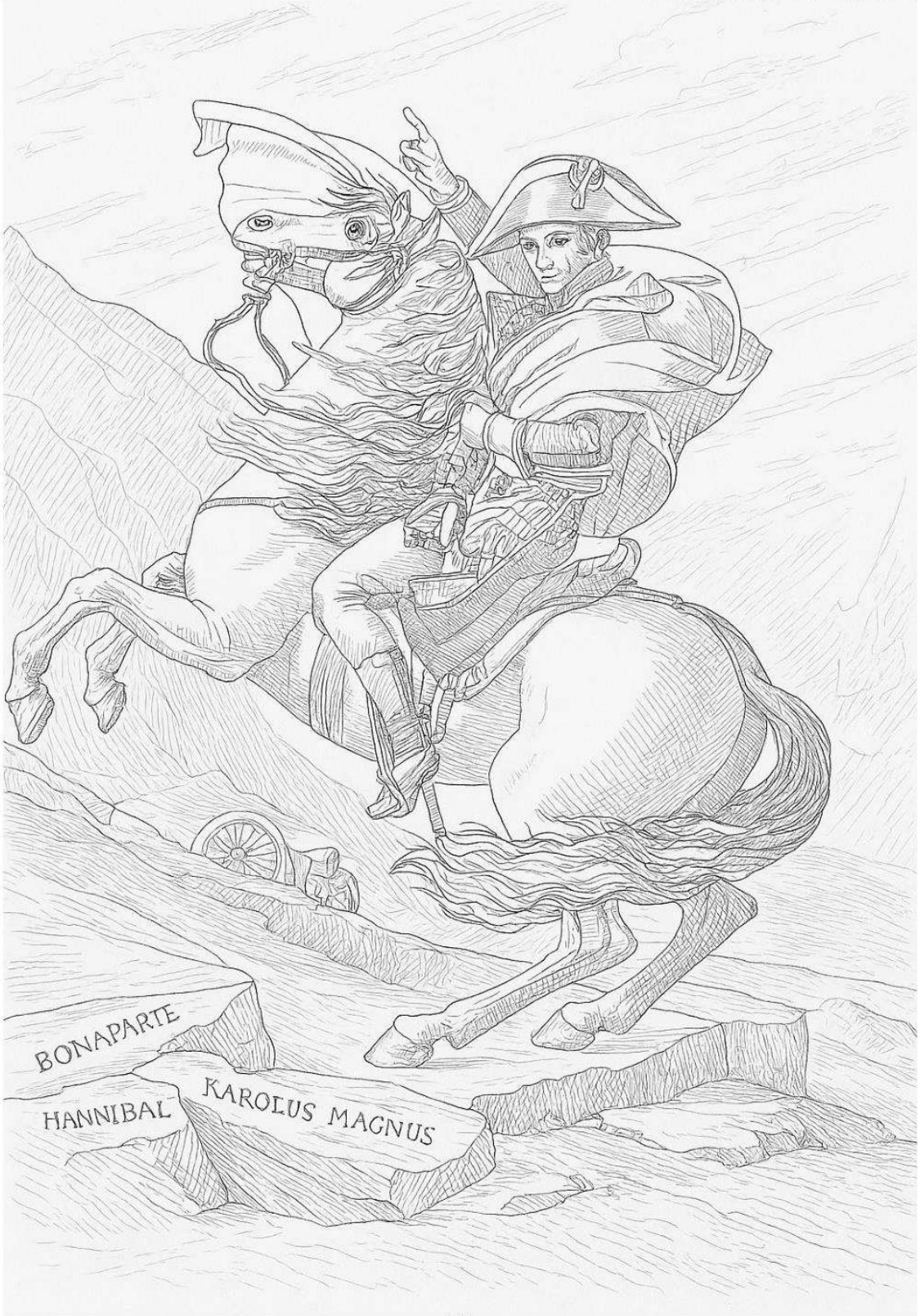
b) **Jean-Michel Basquiat (Estados Unidos)**
1. Obra destacada: *Untitled (1981)*
2. Pintura cruda, urbana, con fuerte carga social y simbólica.

c) **Yayoi Kusama (Japón)**
1. Obra destacada: *Infinity Mirror Rooms*
2. Arte conceptual y psicodélico; repeticiones obsesivas y autorreferencia.

d) **Gerhard Richter (Alemania)**
1. Obra destacada: *Betty*
2. Pintura entre la abstracción y la figuración, de gran complejidad técnica.

e) **Banksy (Reino Unido)**
1. Obra destacada: *Girl with Balloon*
2. Artista urbano anónimo que critica la sociedad contemporánea con ironía.

f) **Cindy Sherman (Estados Unidos)**
1. Obra destacada: *Untitled Film Stills*
2. Artista conceptual que explora el género, la identidad y la representación.


BONAPARTE
HANNIBAL
KAROLUS MAGNUS

SESIÓN 06: El Arte Peruano: Desde el Arte Rupestre hasta la Contemporaneidad.

1. El Arte Peruano: Desde el Arte Rupestre hasta la Contemporaneidad

El arte peruano constituye una manifestación tangible de la compleja y diversa historia del país. Desde las primeras representaciones gráficas en tiempos prehistóricos hasta las vanguardias contemporáneas, cada etapa artística expresa la cosmovisión, los valores y las transformaciones sociales del Perú. A continuación, se detallan las principales etapas del arte peruano, con un enfoque cronológico y cultural.

1.1. Arte Rupestre Peruano (c. 10,000 a. C. – 2,000 a. C.)

El arte rupestre en el Perú se remonta al **periodo lítico** y **arcaico temprano**, y está presente en numerosos sitios como *Toquepala* (Tacna), *Lauricocha* (Huánuco) y *Piquimachay* (Ayacucho). Estas expresiones gráficas incluyen **pinturas** y **petroglifos** con representaciones de **escenas de caza**, animales, figuras humanas y símbolos abstractos. Estas manifestaciones revelan una profunda conexión con el entorno natural y constituyen una forma primitiva de comunicación simbólica y ritual. Según Lumbreras (2002), las pinturas de Toquepala muestran escenas de caza colectiva que pueden interpretarse como manifestaciones religiosas y sociales tempranas.

2. Arte Precolombino (c. 2,000 a. C. – 1532 d. C.)

Este periodo abarca desde las primeras **culturas formativas** hasta la consolidación del **Imperio Inca**. Simbólico, ritual, utilitario, altamente desarrollado en cerámica, textilería, escultura y arquitectura. Destacan culturas como:

a) **Caral (c. 3000 a.C.):** arquitectura monumental más antigua de América.
b) **Chavín** (c. 900 – 200 a. C.): escultura lítica, arquitectura ceremonial (Templo de Chavín), arte religioso, cabezas clavas, Lanzón monolítico.
c) **Paracas (700 a.C. – 200 d.C.):** textilería policroma y cerámica antropomorfa.
d) **Nazca (100 a.C. – 800 d.C.):** cerámica policroma y las líneas de Nazca.
e) **Moche** (100 – 700 d. C.): cerámica escultórica realista y murales en huacas como la del Sol y la Luna.
f) **Wari y Tiahuanaco** (500 – 1000 d. C.): arquitectura monumental, textiles geométricos y urbanismo planificado, arquitectura ciclópea, urbanismo, tapices.
g) **Chimú (1000 – 1470 d.C.):** ciudad de Chan Chan, orfebrería en oro y plata.
h) **Inca** (1438 – 1532 d. C.): integración de estilos regionales, arquitectura ciclópea (Machu Picchu), metalurgia y arte utilitario.

Para Rowe (1993), el arte precolombino refleja una visión del mundo ordenada en tres planos: el mundo superior, el terrenal y el inframundo, integrados mediante símbolos en la cerámica y el textil.

1.3. Arte Colonial (1532 – 1821)

Con la conquista española, surge un arte mestizo que fusiona la estética indígena con el estilo europeo barroco y renacentista. Fusión del arte indígena con el arte europeo (principalmente español), arte religioso, barroco y mestizaje cultural. Se desarrollan escuelas artísticas como la **Escuela Cusqueña**, que integra técnicas italianas con simbolismos andinos. La pintura religiosa fue el medio dominante, impulsado por las órdenes religiosas. Destacan artistas como **Diego Quispe Tito**, **Basilio de Santa Cruz** y **Antonio Sinchi Roca**. Según Mujica Pinilla (1998), la Escuela Cusqueña transformó el canon europeo para comunicar el mensaje cristiano a través de una sensibilidad indígena.

Etapas dentro del periodo:

a) **Siglo XVI:** primeros retablos y templos; arte religioso con artistas indígenas anónimos.
b) **Siglo XVII:** auge del Barroco andino (Iglesia de San Pedro de Andahuaylillas).
c) **Siglo XVIII:** pintura de la Escuela Cusqueña (Diego Quispe Tito, Basilio Santa Cruz).
d) **Arquitectura:** barroco mestizo, portadas ornamentadas, interiores dorados.

1.4. Arte Republicano (1821 – 1900)

Con la independencia del Perú, el arte entra en una etapa de búsqueda de **identidad nacional**. Predominan el **academicismo** y el **realismo**, influenciados por modelos europeos. A fines del siglo XIX surgen los primeros indicios del **indigenismo pictórico**, en una época donde el arte retrata escenas costumbristas, retratos y paisajes. De acuerdo con Tauro del Pino (2001), esta etapa reflejó los ideales republicanos y la lucha por una identidad visual criolla y mestiza.

Características: Transición, influencias neoclásicas y románticas; se afirma la identidad nacional.

a) Retrato y pintura académica influida por Europa.
b) Artistas como **Pancho Fierro** (acuarelas costumbristas).
c) Se abren las primeras escuelas de arte (Escuela Nacional de Bellas Artes a inicios del siglo XX).

1.5. Arte Moderno (1900 – 1950)

El siglo XX marcó un cambio radical con la introducción de las **vanguardias europeas**: expresionismo, cubismo y surrealismo. El **indigenismo pictórico** liderado por **José Sabogal** y **Julia Codesido** reivindicó las culturas andinas como base de la identidad nacional. También destacan artistas como **Carlos Quízpez Asín** y **Jorge Vinatea Reinoso**. Como señala Wuffarden (2006), el arte moderno peruano fue una respuesta crítica a la hegemonía cultural europea y buscó revalorizar lo autóctono desde una perspectiva contemporánea.

Características: Renovación estética; se mezclan influencias europeas con lo indígena.

- **Indigenismo:** José Sabogal, Julia Codesido, Camilo Blas – exaltación de lo andino.
- **Arte costumbrista** y **escultura monumental**.
- Consolidación de las escuelas de Bellas Artes.

1.6. Arte Contemporáneo Temprano (1950 – 1990)

Durante la segunda mitad del siglo XX, el arte se tornó **más experimental y conceptual**. Artistas como **Fernando de Szyszlo** exploraron el **abstraccionismo** y el **informalismo** con referencias prehispánicas. Surgen movimientos ligados al **pop art**, **arte cinético** y **minimalismo**, mientras la temática social comienza a ganar protagonismo, sobre todo en contextos de crisis política. Para Denegri (2012), el arte de este periodo no sólo buscó nuevas formas, sino que también incorporó un discurso crítico frente a las estructuras de poder.

Características: Experimentación, crítica política, nuevas técnicas.

- Surgen artistas conceptuales y vanguardistas.
- Uso del grabado, instalación, performance.
- Temas sociales y de violencia interna (Conflicto armado interno).
- Artistas: Fernando de Szyszlo (abstracto), Tilsa Tsuchiya (mitología y simbolismo).

1.7. Arte Contemporáneo Actual (1990 – Presente)

Hoy, el arte peruano se caracteriza por su **diversidad interdisciplinaria y globalizada**. Artistas como **Giuseppe Campuzano**, **Eliana Otta**, **Christian Bendayán** y **Daniela Ortiz** abordan temas como el género, la memoria, el racismo, la violencia y el medio ambiente. El uso de **tecnologías digitales**, **performance**, **instalaciones** y **videoarte** ha ampliado los

lenguajes expresivos. Existen plataformas como la Bienal de Arte de Lima y espacios alternativos que promueven el arte emergente.
Según Vergara (2020), el arte contemporáneo en el Perú cuestiona los relatos oficiales e incorpora la participación comunitaria como parte del proceso artístico.

Características: Globalización, arte multimedia, identidad, memoria y género.

- Nuevos lenguajes: videoarte, arte urbano, arte digital.
- Diversidad de enfoques y propuestas interdisciplinares.
- Artistas reconocidos: **Claudia Coca**, **Giuseppe Campuzano**, **Elliot Túpac**, **Christian Bendayán**.
- Revalorización del arte popular y amazónico.
- Participación internacional en bienales y exposiciones globales.

SESIÓN 07: Escuelas y Representantes del Arte Peruano.

1. El arte peruano, Escuelas y representantes:

El arte peruano es una rica manifestación cultural que ha evolucionado desde tiempos precolombinos hasta la contemporaneidad. A lo largo de la historia, han surgido diversas escuelas artísticas en el Perú, influenciadas por su contexto cultural, social y político. Estas escuelas han sido representadas por artistas que han dejado huella en el desarrollo de las artes visuales en el país.

1.1. Arte Precolombino

El arte precolombino peruano es una de las manifestaciones culturales más antiguas y complejas. Destacan culturas como los **Nazca**, **Mochica**, **Inca**, entre otras, cuyos artistas crearon cerámica, textiles, arquitectura y orfebrería de gran valor simbólico y estético.

a) **Representantes:** Aunque no hay artistas individuales conocidos, las culturas como la **Inca** y la **Moche** son exponentes del arte monumental y religioso.

1.2. Escuela Cuzqueña (Siglo XVII-XVIII)

Es una de las corrientes más importantes del arte virreinal. Se desarrolló en el Cuzco durante la época colonial y fue influenciada por el barroco español. Las obras de la escuela cuzqueña destacan por el uso del oro, colores vibrantes y la representación de temas religiosos con un toque andino.

a) **Representantes:**

- **Diego Quispe Tito**: Principal exponente de la Escuela Cuzqueña. Pintó temas religiosos con un estilo andino distintivo.

- **Basilio Santa Cruz Pumacallao**: Conocido por su obra detallada y colorida de escenas religiosas.

1.3. Indigenismo (Siglo XX)

El indigenismo surgió como un movimiento artístico y cultural que buscaba revalorar las culturas indígenas y sus costumbres. Este movimiento fue también una forma de protesta ante las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas en el Perú.

a) **Representantes:**

- **José Sabogal**: Pionero del indigenismo en las artes plásticas. Sus obras reflejan el mundo andino con un estilo modernista.

- **Julia Codesido**: Importante pintora indigenista que representó la vida de las comunidades andinas con una visión moderna y crítica.

- **Martín Chambi**: Fotógrafo indigenista que capturó la esencia y la vida cotidiana del pueblo andino.

1.4. Modernismo (Siglo XX)

Este movimiento llegó al Perú a inicios del siglo XX, influenciado por las corrientes europeas como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Los artistas peruanos adaptaron estas influencias a la realidad local.

a) **Representantes:**

- **Fernando de Szyszlo**: Figura clave del modernismo peruano, combinó el arte abstracto con las raíces precolombinas.

- **Tilsa Tsuchiya**: Destacada por sus obras surrealistas que integraban elementos mitológicos peruanos con formas modernas.

- **Jorge Eduardo Eielson**: Conocido por su obra experimental en la que integraba el arte abstracto con materiales tradicionales peruanos como los nudos (quipus).

1.5. Arte Contemporáneo (Finales del siglo XX – Presente)

El arte contemporáneo peruano es diverso y abarca múltiples disciplinas como la pintura, la fotografía, el performance y el arte conceptual. Los artistas exploran temas sociales, políticos y culturales, con una visión crítica y experimental.

a) **Representantes:**

- **Fernando Bryce**: Artista contemporáneo que utiliza técnicas de dibujo para recrear imágenes de archivos históricos.

- **Elliot Túpac**: Conocido por su arte popular que combina el arte urbano y los carteles publicitarios de los Andes.

- **Susana Torres**: Artista plástica que trabaja con la escultura y el performance, abordando temas como la identidad y la memoria histórica.

1.6. Arte Urbano

En las últimas décadas, el arte urbano ha ganado relevancia en el Perú, especialmente en ciudades como Lima. Este tipo de arte combina elementos de la cultura popular con mensajes políticos y sociales.

a) **Representantes:**

- **Entes y Pésimo**: Dúo pionero del arte urbano en Lima, reconocidos por sus murales coloridos y críticos.

- **Fabiola Anchorena**: Artista que fusiona lo urbano con lo natural, destacando la fauna peruana en sus obras.

CUESTIONARIO DE ESCUELAS Y REPRESENTANTES DEL ARTE PERUANO:

1. ¿Cuál de las siguientes culturas es conocida por su arte precolombino, incluyendo cerámica y arquitectura monumental? a) Nazca b) Mochica c) Inca d) Todas las anteriores 2. ¿Quién es considerado el principal exponente de la Escuela Cuzqueña durante el período virreinal? a) Fernando Bryce b) Diego Quispe Tito c) Fernando de Szyszlo d) José Sabogal 3. ¿Cuál de los siguientes artistas NO pertenece al movimiento indigenista peruano? a) José Sabogal b) Julia Codesido c) Martín Chambi d) Tilsa Tsuchiya 4. ¿Qué caracteriza a la Escuela Cuzqueña del arte colonial peruano? a) El uso del cubismo y surrealismo b) La integración de temas religiosos con elementos andinos c) La representación de paisajes urbanos d) El arte abstracto con quipus 5. ¿Quién fue una figura clave del modernismo peruano, combinando arte abstracto con raíces precolombinas? a) Jorge Eduardo Eielson b) Julia Codesido c) Fernando de Szyszlo d) Basilio Santa Cruz Pumacallao	6. ¿Qué corriente artística buscaba revalorar las culturas indígenas y sus costumbres, además de protestar contra las condiciones sociales? a) Modernismo b) Indigenismo c) Arte Urbano d) Barroco 7. ¿Qué artista peruano es conocido por utilizar quipus como parte de su obra abstracta y experimental? a) Fernando Bryce b) Jorge Eduardo Eielson c) Elliot Túpac d) Entes y Pésimo 8. ¿Qué artista contemporáneo peruano es conocido por su técnica de recrear imágenes de archivos históricos mediante dibujos? a) Fernando Bryce b) Susana Torres c) Tilsa Tsuchiya d) Elliot Túpac 9. ¿Cuál es el dúo pionero del arte urbano en Lima, conocido por sus murales coloridos y críticos? a) Entes y Pésimo b) Fernando de Szyszlo y Tilsa Tsuchiya c) Susana Torres y Fernando Bryce d) Jorge Eduardo Eielson y Martín Chambi 10. ¿Qué movimiento artístico peruano fue influenciado por corrientes europeas como el surrealismo y el expresionismo? a) Escuela Cuzqueña b) Indigenismo c) Modernismo d) Arte Contemporáneo

SESIÓN 08: Explorando el Arte Popular Peruano.

1. El arte popular peruano:

El arte popular peruano abarca una vasta riqueza cultural y artística, que refleja la diversidad étnica y geográfica del país. Es una manifestación auténtica de las tradiciones y creencias de las diferentes comunidades, muchas veces transmitida de generación en generación. El arte popular peruano es un puente entre el pasado y el presente, manteniendo viva la historia y los mitos ancestrales a través de técnicas tradicionales que aún se practican y se reinventan hoy en día. Algunos aspectos importantes sobre el arte popular peruano son:

Diversidad Cultural: El arte popular peruano se nutre de diversas culturas prehispánicas (como la Inca, Moche, Nazca, Wari, Chavín, entre otras), las influencias coloniales españolas, y más tarde, las mezclas con elementos africanos y asiáticos. Esta amalgama ha dado lugar a expresiones artísticas muy variadas.

Artesanía: El arte popular peruano se expresa principalmente a través de la artesanía, que incluye tejidos, cerámica, platería, tallados en madera, y máscaras. Cada una de estas artesanías tiene su propia técnica, simbología y función dentro de la vida cotidiana o ritual.

Cosmovisión Andina: Muchas piezas de arte popular reflejan la cosmovisión andina, donde la naturaleza (Pachamama), los astros (Inti, el sol), y los espíritus ancestrales son figuras esenciales. El respeto por la naturaleza y la comunión con el entorno están presentes en gran parte de las expresiones artísticas.

Uso Ritual y Festivo: Mucho del arte popular está relacionado con festividades y rituales religiosos, tanto cristianos como indígenas. Ejemplos de ello son las danzas folclóricas con trajes coloridos, bordados a mano, y las máscaras que se usan en ceremonias religiosas como la Fiesta de la Candelaria en Puno.

Simbolismo: Las representaciones artísticas suelen estar cargadas de simbolismo. Por ejemplo, los textiles contienen iconografías complejas que pueden simbolizar desde el ciclo agrícola hasta la estructura del universo, mientras que las figuras cerámicas pueden representar deidades, animales sagrados o escenas de la vida cotidiana.

2. Algunas actividades importantes del arte popular:

2.1. Textilería: La tradición textil andina es una de las más antiguas y complejas del continente. Los tejidos hechos en lana de alpaca, llama, y vicuña han sido parte integral de la vida de las comunidades desde tiempos precolombinos. Los textiles no solo tenían un uso funcional, sino que eran considerados objetos sagrados. Los tejidos de las regiones de Ayacucho, Cusco y Puno destacan por su gran riqueza simbólica y técnica.

2.2. Cerámica: La cerámica popular peruana tiene raíces en las civilizaciones antiguas como la Nazca y Mochica. Los ceramistas contemporáneos han heredado muchas de las formas, diseños y técnicas precolombinas, creando piezas como los famosos Toritos de Pucará, las figuras de Retablo Ayacuchano, y las piezas de cerámica de Chulucanas, caracterizadas por su geometría y colores contrastantes.

2.3. Platería: El arte de la platería en el Perú data desde la época de los incas, quienes usaban el oro y la plata para crear objetos sagrados y ornamentales. Durante la colonia, esta tradición se fusionó con estilos barrocos y renacentistas, lo que se ve reflejado en joyas, cruces y cálices. Actualmente, la ciudad de Cusco es famosa por su tradición platera.

2.4. Máscaras y Danzas: Las máscaras son una parte fundamental de muchas festividades tradicionales, como las celebraciones de la Virgen del Carmen en Paucartambo o la danza de la Diablada en Puno. Estas máscaras, hechas de madera o yeso, están pintadas a mano y cargadas de significados mitológicos y religiosos.

2.5. Retablos Ayacuchanos: Los retablos son cajas pintadas y esculpidas que contienen pequeñas figuras representando escenas religiosas o de la vida cotidiana. Originarios de Ayacucho, se han convertido en uno de los íconos más conocidos del arte popular peruano. Estos retablos pueden incluir elementos religiosos, pero también reflejan la vida cotidiana y los mitos locales.

2.6. Influencia del Arte Popular en la Identidad Peruana: El arte popular en Perú no solo tiene un valor estético, sino también identitario. Es una forma de resistencia cultural ante la modernización y globalización, manteniendo vivas las tradiciones y técnicas ancestrales. Además, ha sido una herramienta de empoderamiento económico para muchas comunidades rurales, que han encontrado en la comercialización de sus obras una manera de sostener su economía local.

SESIÓN 09: El Arte en la Naturaleza: Inspiración y Creación.

1. El Arte del Paisaje

a) **Composición**: Se refiere a la organización de los elementos visuales en una obra. En un paisaje, considera la regla de los tercios, el equilibrio entre el primer plano, medio plano y fondo, y cómo los elementos conducen la mirada del espectador.

b) **Perspectiva**: Es crucial en paisajes para dar profundidad. Aprende sobre la perspectiva atmosférica, donde los objetos lejanos se vuelven más difusos y menos saturados en color.

c) **Color y Luz**: La luz juega un papel importante en la atmósfera de un paisaje. Observa cómo los colores cambian con la luz del día y cómo las sombras afectan la percepción del espacio.

d) **Textura**: Cada elemento del paisaje tiene una textura única. Utiliza diferentes técnicas para representar texturas de árboles, agua, y rocas.

e) **Emoción y Tema**: Considera qué emociones quieres evocar y qué tema deseas transmitir a través de tu paisaje. Puede ser un día soleado y alegre o una tormenta que sugiere drama.

Técnica 1: Pintura a la Acuarela

Ejercicios

a) **Lavado de Color**: Practica hacer un lavado de fondo utilizando una mezcla de colores suaves. Crea un cielo o un mar aplicando agua primero y luego añadiendo la acuarela.

b) **Gradiente**: Crea un degradado de color para simular el cielo durante el amanecer o atardecer. Mezcla colores y agua para suavizar la transición.

c) **Detallado de Elementos**: Escoge un árbol o una montaña y pinta su forma base, luego añade detalles con pinceladas más finas y colores más oscuros para dar volumen.

d) **Reflejos**: Si trabajas con agua, practica cómo se reflejan los objetos. Utiliza un pincel seco para crear la ilusión de un reflejo en la superficie del agua.

e) **Paisaje Completo**: Elige un paisaje real o de una fotografía y crea una acuarela completa, integrando lo aprendido en los ejercicios anteriores.

Técnica 2: Lápices de Color

Ejercicios

a) **Sombreado**: Practica el sombreado con lápices de color, utilizando diferentes presiones para crear sombras y luces. Selecciona un objeto simple y aplica sombreado para dar profundidad.

b) **Capas de Color**: Crea un paisaje en capas. Comienza con una base de color claro y añade capas sucesivas de colores más oscuros para crear profundidad y textura.

c) **Mezcla de Colores**: Usa dos colores diferentes para ver cómo se combinan al superponerse. Esto te ayudará a entender la teoría del color y crear sombras realistas.

d) **Detallado de Elementos**: Elige un elemento específico del paisaje, como una hoja o una roca, y practica los detalles con lápices de color. Concéntrate en los matices y texturas.

e) **Composición Completa**: Dibuja y colorea un paisaje completo, utilizando todos los ejercicios previos. Asegúrate de integrar sombras, luces y texturas adecuadas.

Recursos Adicionales

a) **Referencias Visuales**: Utiliza fotografías de paisajes para inspirarte y observar detalles.
b) **Tutoriales en Línea**: Busca videos de artistas que compartan sus técnicas de acuarela y lápiz de color.
c) **Ejercicios en la Naturaleza**: Si es posible, sal al aire libre y pinta o dibuja paisajes en tiempo real, observando los cambios de luz y color.

SESIÓN 10: El Arte como Herramienta de Transformación Social.

1. El Arte como Herramienta de Transformación Social

El arte, en sus diversas manifestaciones, ha sido históricamente un catalizador de cambios sociales, un medio a través del cual las comunidades expresan sus realidades, denuncian injusticias y generan reflexión crítica sobre su entorno. Para los estudiantes de cuarto grado de secundaria, es importante entender que el arte no solo es un medio estético, sino una forma poderosa de transformar las dinámicas sociales y culturales. A través del arte, los individuos pueden conectarse con temas contemporáneos y globales, como la desigualdad, la violencia, la discriminación, y utilizar su creatividad para proponer soluciones o nuevas maneras de entender el mundo. El arte tiene la capacidad de incidir en la percepción colectiva y personal. Según Nieto y Borden (2016), "el arte transforma realidades sociales al hacer visibles las luchas y aspiraciones de las personas que no siempre tienen acceso a los medios convencionales de expresión" (p. 48). De esta manera, los estudiantes pueden ver en el arte una herramienta que no solo refleja, sino que también modifica, el contexto en el que se desenvuelven. Además, como explica Boal (1979), "el teatro del oprimido ofrece una plataforma para que los marginados representen sus vivencias y, a través de la representación, generen consciencia de su situación, abriendo espacio para la transformación social" (p. 22). Esta idea se puede extender a otras formas artísticas como la música, la danza y las artes visuales, donde los estudiantes tienen la posibilidad de construir narrativas que impacten a sus comunidades. Al integrar el arte en su formación, los jóvenes no solo desarrollan habilidades creativas, sino también conciencia social y crítica, aprendiendo a utilizar las artes como herramientas para el cambio. Como señalan Freeman y Boyd (2018), "el arte es un lenguaje universal que puede derribar barreras y construir puentes entre distintas culturas, ideologías y clases sociales, fomentando la empatía y el entendimiento mutuo" (p. 67).

En resumen, el arte como herramienta de transformación social permite a los estudiantes del cuarto grado no solo expresar su creatividad, sino también convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. A través de la creación artística, pueden involucrarse en temas sociales, cuestionar su entorno y proponer nuevas formas de convivir en sociedad.

LENGUAJES MUSICALES CUARTO GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando las Escalas Musicales.

1. Las escalas musicales

Las **escalas musicales** son secuencias organizadas de sonidos en orden ascendente o descendente que constituyen la base fundamental para la composición y ejecución musical. Estas secuencias están conformadas por una serie específica de intervalos, es decir, tonos y semitonos, que determinan su carácter sonoro y funcional (Piston, 1987). En la música occidental, las escalas más utilizadas son la escala mayor y la escala menor, cada una con una disposición particular de tonos y semitonos que generan diferentes estados emocionales y expresivos (Laitz, 2016).

Además, existen escalas modales —como el dórico, frigio y mixolidio— que provienen de la música antigua y ofrecen colores tonales distintos que enriquecen la paleta musical (Randel, 2003). Las escalas pentatónicas, con cinco notas, son ampliamente usadas en músicas populares y folclóricas por su simplicidad y versatilidad, mientras que la escala cromática, que incluye todos los semitonos dentro de una octava, proporciona una base para la exploración avanzada de la armonía y la disonancia (Cooper & Meyer, 2013).
En síntesis, el estudio y dominio de las escalas musicales es esencial para comprender la estructura y el lenguaje musical, además de facilitar la improvisación, la composición y la interpretación en diversos estilos (Piston, 1987; Laitz, 2016).

1.1. Ejercicio:

Identifica y escribe la secuencia de notas de la escala mayor de Do, la escala menor natural de La y la escala pentatónica mayor de Sol. Luego, practica tocarlas en orden ascendente y descendente en tu instrumento.

2. Las frases melódicas

Las **frases melódicas** son segmentos musicales que funcionan como unidades expresivas dentro de una melodía, similar a cómo una oración funciona dentro de un texto (Cook, 1990). Cada frase tiene un punto de inicio claro, un desarrollo que genera tensión o movimiento, y un cierre o cadencia que brinda resolución (Benward & Saker, 2009). El fraseo melódico es el arte de organizar estos segmentos para que la melodía tenga sentido, coherencia y expresividad, y es fundamental para la percepción y la comunicación musical (Palmer, 1997).

Estas frases pueden variar en duración, estructura y repetición a lo largo de una pieza musical, lo que contribuye a la identidad y la dinámica de la composición (Clarke, 1988). Además, el fraseo adecuado ayuda al intérprete a transmitir emociones y a mantener la atención del oyente, al destacar momentos importantes dentro de la línea melódica (Cook, 1990).

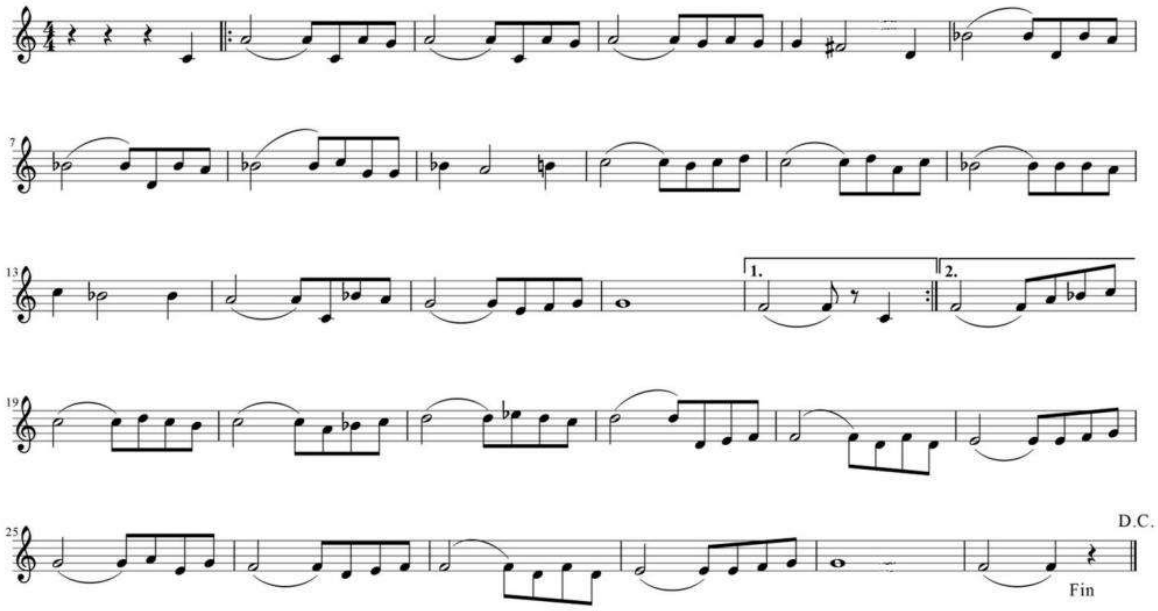
2.1. Ejercicio:

Escucha una melodía simple (puede ser una canción popular o un fragmento clásico) e intenta identificar y dividir en frases melódicas. Luego, escribe o canta cada frase, observando cómo cambia la sensación al agrupar los sonidos de diferentes maneras.

.....
.....
.....

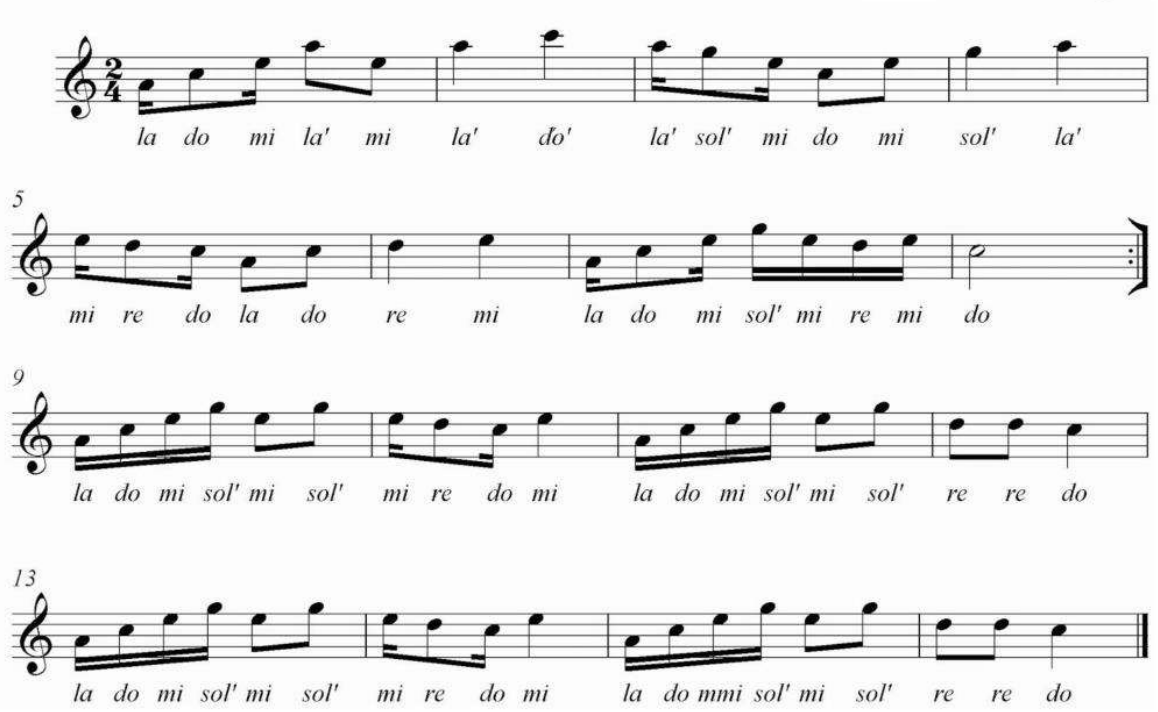
Oscar J. Mamani Pocohuanca

A MI MANERA



ANACONDA

Melodía típica de la selva peruana



SESIÓN 02: Frases Melódicas: Construyendo Expresión Musical.

1. Frases Melódicas y su Construcción: Relación con las Matemáticas

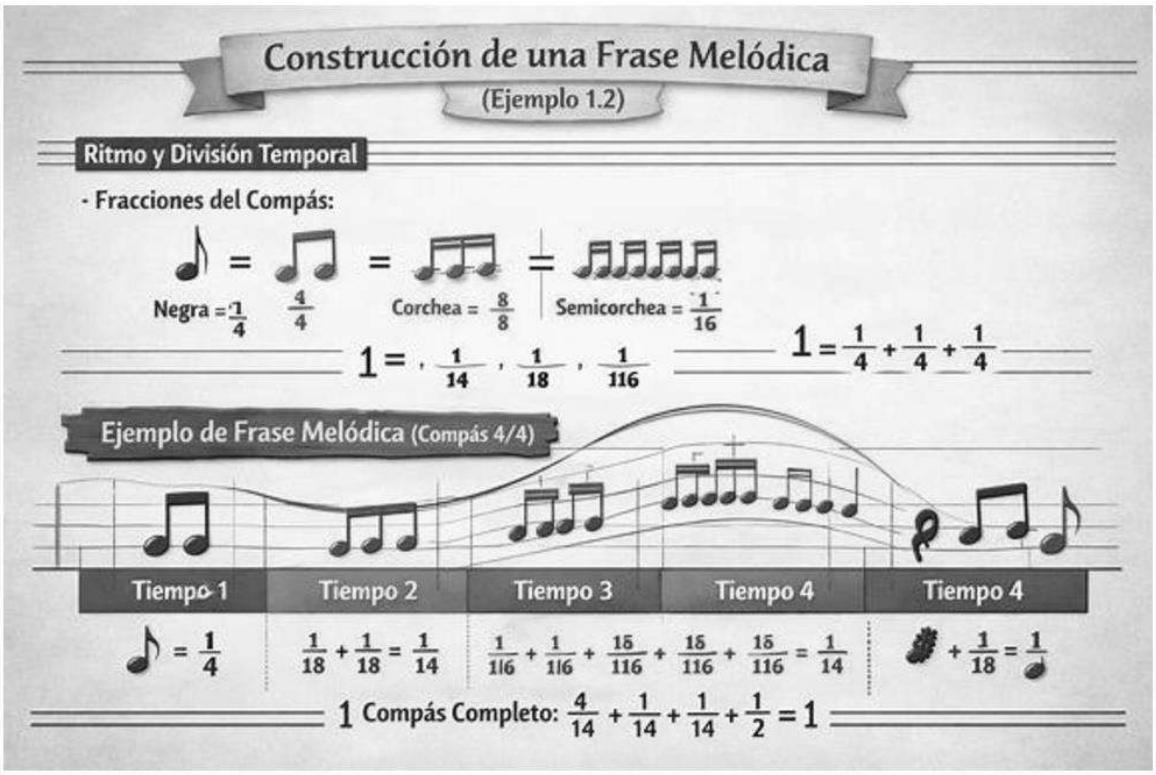
1.1. Frase Melódica:

En música, una frase melódica es una unidad musical completa que expresa una idea o emoción, similar a una oración en el lenguaje. Las frases melódicas son fundamentales para estructurar una pieza musical y tienen un inicio, desarrollo y conclusión claros. Estas frases están formadas por notas organizadas en escalas que crean melodías.

1.2. Construcción de Frases Melódicas

La construcción de una frase melódica incluye varios elementos musicales que pueden explicarse a través de conceptos matemáticos:

1.2.1. Ritmo y División Temporal: Las frases melódicas están definidas por un patrón rítmico, que puede analizarse como una secuencia de duraciones de notas. Matemáticamente, estas duraciones se pueden representar mediante fracciones de un compás, con unidades como negras, corcheas y semicorcheas. Estas divisiones guardan relación con el concepto de proporción y fraccionamiento, esencial en la enseñanza de fracciones y medidas en matemáticas (Hoffman & Raabe, 2017).



1.2.2. Simetría y Estructura: La estructura de una frase melódica a menudo tiene una forma simétrica o balanceada. Matemáticamente, esto se puede vincular con la simetría de los números o las formas geométricas. Una frase puede consistir en dos mitades, en las que la primera mitad puede "preguntar" y la segunda "responder" de manera similar a los conceptos de reflexión y simetría en geometría (Mazzola, 2018).

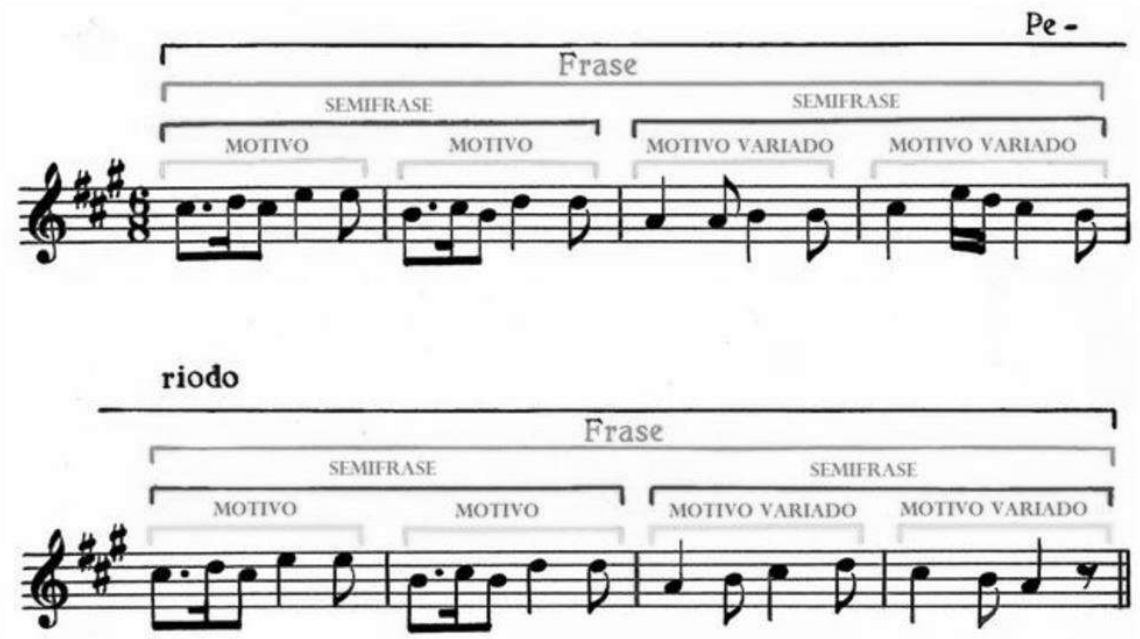
1.2.3. Proporciones: Las proporciones entre intervalos en una frase melódica se pueden relacionar con conceptos como la razón áurea, que a menudo aparece en la música y las artes (Livio, 2008). Al construir una frase melódica, la distancia entre las notas, los intervalos, sigue patrones regulares que pueden analizarse matemáticamente. La razón de intervalos puede ser comparada con razones entre números o longitudes en una escala numérica.

1.2.4. Patrones Numéricos: El uso de secuencias repetitivas o variaciones en una frase melódica puede ser comparado con patrones numéricos en matemáticas. Las frases melódicas pueden construirse utilizando secuencias aritméticas o geométricas, donde las notas pueden estar separadas por intervalos constantes o en proporción creciente o decreciente, creando un paralelismo entre las series matemáticas y los intervalos musicales (Pierce, 2009).

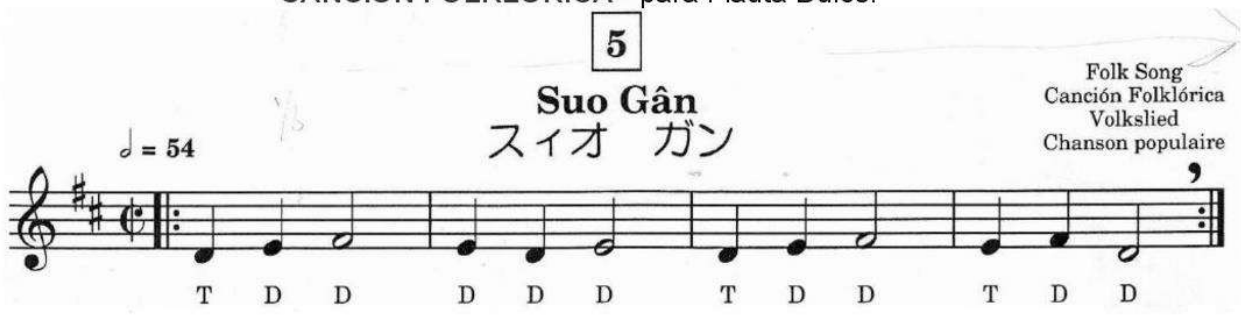
1.2.5. Fibonacci y la Música: Muchas melodías y estructuras musicales pueden relacionarse con la sucesión de Fibonacci, que es una secuencia matemática en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Esta secuencia se refleja en la estructura de ciertas frases melódicas que siguen proporciones similares (Campbell & Greated, 1994). Esto ayuda a los estudiantes a conectar la música con conceptos matemáticos avanzados como las series numéricas y sus aplicaciones.

1.3. Aplicación en el Aula

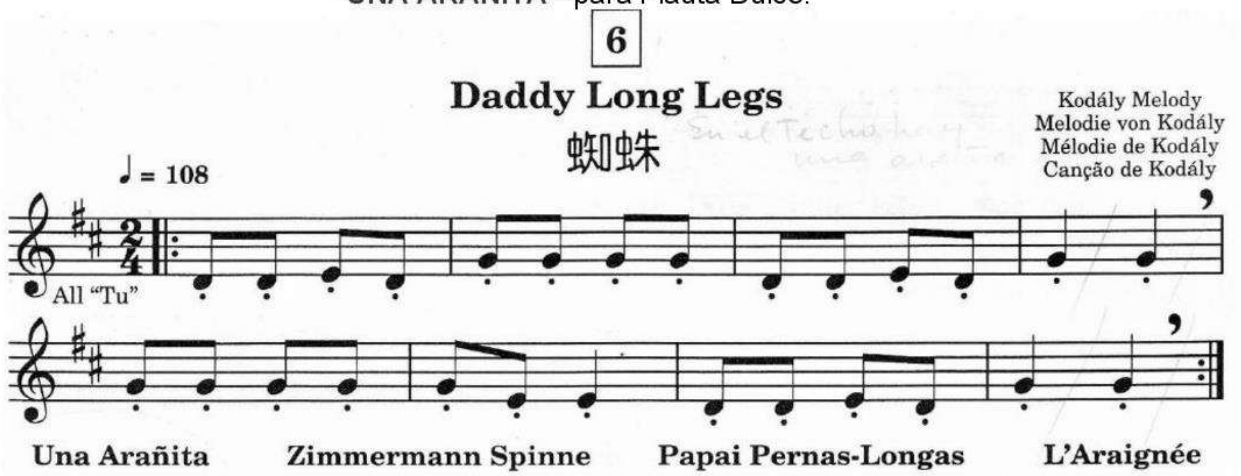
El estudio de las frases melódicas se puede utilizar como una forma innovadora de enseñar matemáticas a los estudiantes, permitiendo la comprensión práctica de conceptos abstractos como las fracciones, proporciones, simetría y secuencias numéricas. Al analizar melodías y frases musicales, los estudiantes pueden visualizar patrones matemáticos y desarrollar habilidades analíticas tanto en música como en matemáticas.



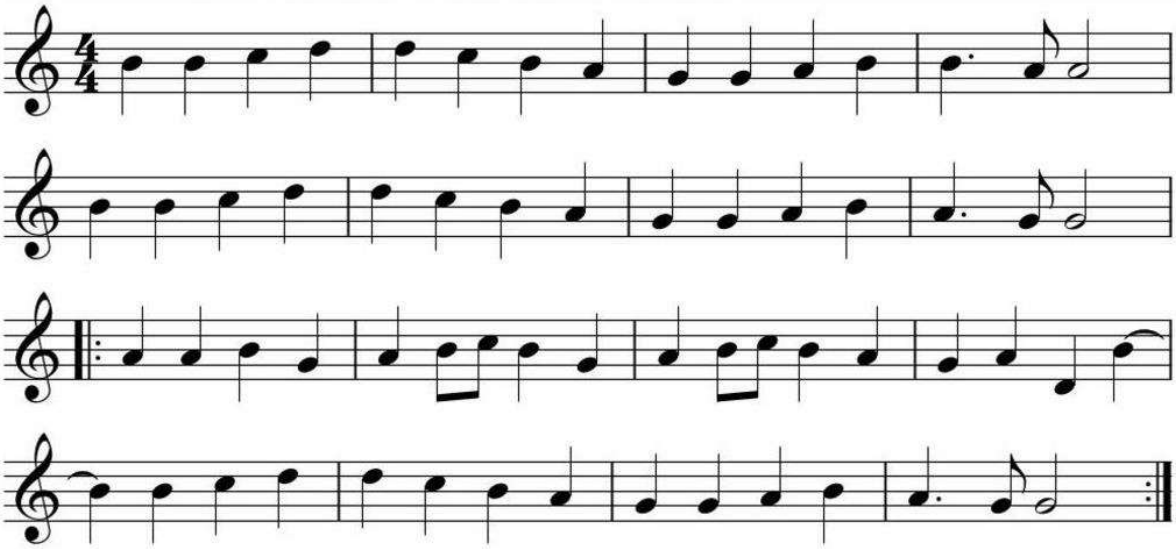
CANCIÓN FOLKLÓRICA - para Flauta Dulce:



UNA ARAÑITA - para Flauta Dulce:



HIMNO A LA ALEGRÍA - para Flauta Dulce:



Oscar J[illegible]mani Pocohuanca

HIMNO NACIONAL DEL PERU

flauta traversa

do . fa do__ do# re la__ do sib la la sol fa# .

6

do .3. . . do do fa do__ do# re la__ do sib la la sol fa fa do .3. . . sol la

11

sib . . . re do sib sib la sol la sib . . . re do sib sib la do re mib . . . sol fa mib

16

1. 2.

mib re__ fa mi re do la do . sib la sol fa do re fa

21

FIN 8va

la sol fa mi re do sib la do sol do fa FA , , la sol fa . . . sol la fa sol mi do . .

25

DO . . . sib la sol fa do sib sol#. . sib . . mib do sol#do . . si__ si .

30

do sib_ sol . sol#sol fa la sol fa do mib . lab . . . sib la solb . fa . .

35

sib . . . do sib lab . sol mib . reb , , , fa mib re reb do lab . lab solb lab ,

40

solb fa reb , do , , sib , , mib_____ reb do sib

43

poco rit.. D.C.

lab sol la do sib fa sol lab mi fa sol lab sib do

SESIÓN 03: Solfeo Rítmico: Dominando el Ritmo.

1. Solfeo Rítmico:

El solfeo rítmico es una herramienta educativa en la música que se enfoca en el estudio y la práctica de los aspectos rítmicos. Ayuda a los estudiantes a leer, comprender y ejecutar correctamente las diferentes figuras y valores rítmicos que se encuentran en una partitura. Se basa en la utilización de símbolos y terminología específicos para representar las duraciones y acentuaciones de las notas musicales. El **solfeo rítmico** constituye un pilar fundamental en la formación musical, ya que se centra en la comprensión, lectura y ejecución de los aspectos relacionados con el ritmo en una partitura. A través del uso de símbolos y terminología específicos, el estudiante desarrolla la capacidad de interpretar las duraciones y acentuaciones de las notas musicales, lo cual es indispensable para alcanzar una ejecución coherente y expresiva. Este tipo de solfeo busca fortalecer la percepción temporal, el sentido de pulso y la precisión rítmica, habilidades que permiten al músico integrarse adecuadamente en una práctica individual o colectiva (Gordon, 2012). Además, el solfeo rítmico fomenta la internalización de patrones rítmicos que sirven como base para la creación e improvisación musical. Al ejercitar la coordinación entre percepción auditiva y acción motora, se estimula el desarrollo cognitivo y la memoria musical. De esta manera, se convierte en una herramienta que no solo refuerza la técnica interpretativa, sino también la capacidad creativa y expresiva del estudiante, contribuyendo a su formación integral como músico (Lehmann, Sloboda & Woody, 2018).

1.1. Ejercicios de solfeo rítmico.

Los **ejercicios de solfeo rítmico** cumplen una función pedagógica esencial, ya que permiten afianzar progresivamente la comprensión y ejecución de diferentes estructuras rítmicas. Actividades como el "ejercicio de pulsos" o el uso de palmas (clapping rhythms) ayudan a desarrollar la regularidad y constancia del pulso, mientras que la lectura de figuras rítmicas básicas y el dictado rítmico promueven la asociación entre percepción auditiva, memoria y notación musical. Estos recursos didácticos refuerzan el entrenamiento auditivo, la atención y la concentración, creando un puente entre la teoría y la práctica (Brown, 2020).

Asimismo, el uso del metrónomo y la percusión corporal (body percussion) estimulan la coordinación rítmica y motora, potenciando la capacidad del estudiante para adaptarse a diferentes tempos y estilos musicales. La composición rítmica, por su parte, permite explorar la creatividad y aplicar de manera práctica lo aprendido, consolidando el aprendizaje mediante la invención de patrones propios. La variedad de ejercicios fortalece tanto la lectura a primera vista como la improvisación, competencias imprescindibles en la formación de un intérprete musical competente (Hallam, Cross & Thaut, 2016).

1.1.1. Ejercicio de Pulsos: Toca una serie de pulsos constantes con la mano o con un instrumento de percusión. Practica marcar los pulsos con precisión y mantener un ritmo constante.

1.1.2. Lectura de Figuras Rítmicas Básicas: Escribe una serie de figuras rítmicas básicas, como negras y silencios de negra, en un pentagrama. Lee y toca el ritmo siguiendo las indicaciones escritas.

1.1.3. Dictado Rítmico: Escucha una serie de ritmos tocados o cantados y trata de escribir las figuras rítmicas correspondientes en un pentagrama. Comienza con ritmos simples y aumenta gradualmente la complejidad.

1.1.4. Clapping Rhythms: Comienza con ritmos simples usando palmas. Alterna entre negras y corcheas en un compás de 4/4. Practica primero a un tempo lento y luego aumenta la velocidad.

1.1.5. Body Percussion: Usa diferentes partes de tu cuerpo para producir sonidos (palmas, golpes en el pecho, pisadas, etc.) y crea secuencias rítmicas que puedas repetir y variar.

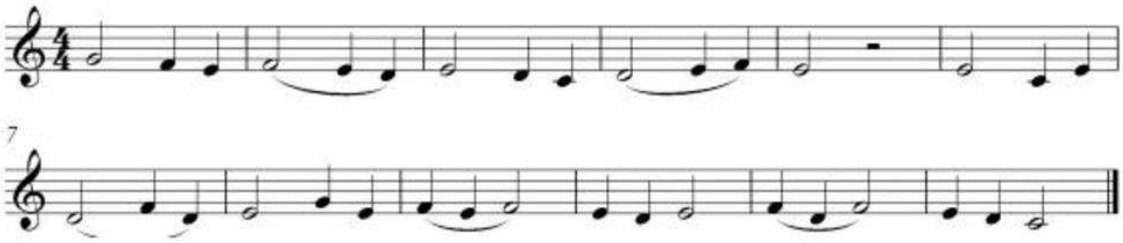
1.1.6. Rhythmic Reading: Utiliza partituras con diferentes combinaciones rítmicas y léelas en voz alta usando sílabas rítmicas como "ta" para las negras y "ti-ti" para las corcheas.

1.1.7. Metronome Practice: Toca o canta una pieza mientras sigues el metrónomo. Comienza con un tempo lento y aumenta gradualmente, manteniendo siempre la precisión rítmica.

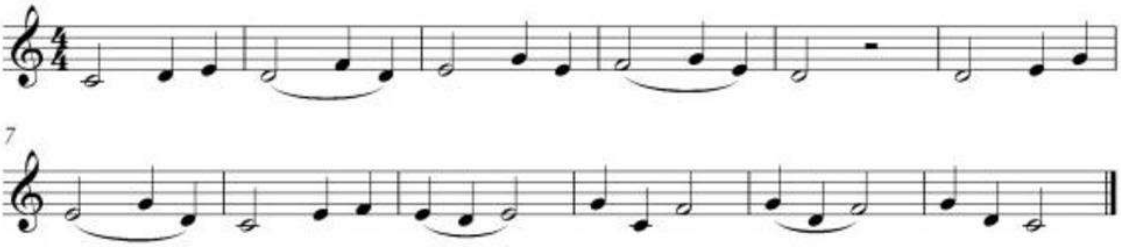
1.1.8. Rhythmic Composition: Crea tus propios ejercicios rítmicos combinando diferentes valores de notas y silencios para fomentar la creatividad y la comprensión de cómo los ritmos se combinan para formar patrones complejos.

Estos ejercicios están diseñados para mejorar la habilidad rítmica y la lectura a primera vista, componentes clave del solfeo rítmico. La práctica constante y la diversificación de los ejercicios te ayudarán a desarrollar una mayor fluidez y confianza en tu habilidad para interpretar y crear música rítmicamente interesante.

EJERCICIO N° 01: BLANCAS Y NEGRAS



EJERCICIO N° 02: BLANCAS Y NEGRAS



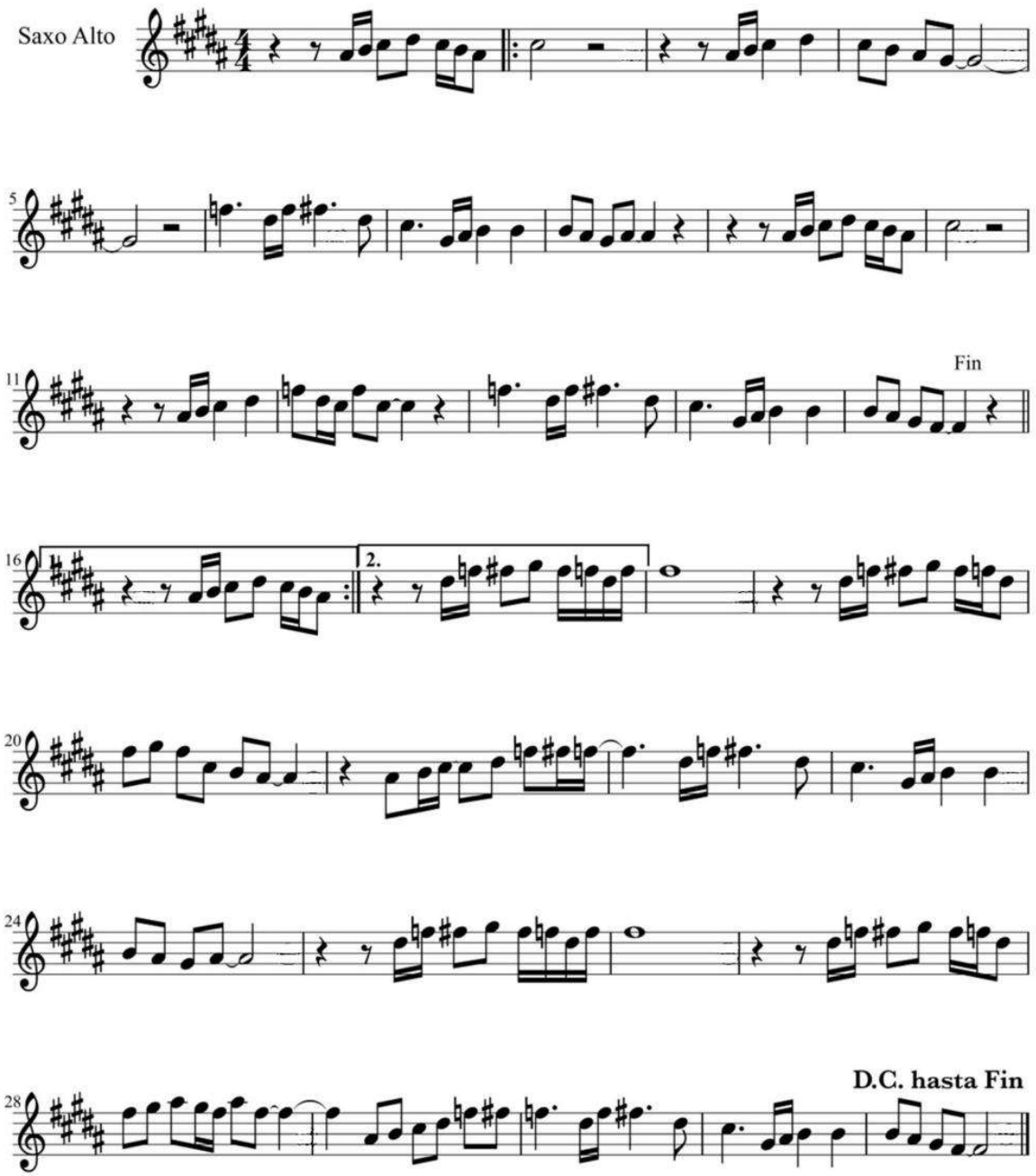
.....
.....
.....

Oscar J. Mamani Pocohuanca

Chiquitita

ABBA

ABBA



ESCRIBA SU APRECIACION:

……
……
……
……
……
……

SESIÓN 04: Explorando las Alteraciones y Matices.

1. LAS ALTERACIONES EN LA MÚSICA.

Las alteraciones en la música son signos que permiten modificar la altura de una nota, constituyendo un recurso esencial para la construcción de escalas, acordes y melodías (Piston, 2013). Estas alteraciones incluyen el sostenido (♯), que eleva la nota en un semitono; el doble sostenido (♯♯), que la eleva en dos semitonos; el bemol (♭), que la disminuye en un semitono; el doble bemol (♭♭), que la disminuye en dos semitonos; y el becuadro (♮), que cancela cualquier alteración anterior y devuelve la nota a su altura natural (Randel, 2003). La correcta aplicación de estos signos es fundamental para la interpretación precisa de una obra musical y para el desarrollo de la teoría armónica, ya que permiten crear disonancias, modulaciones y variaciones tonales que enriquecen la expresividad musical.

Símbolo	Nombre de la Alteración	Efecto
♯	Sostenido	Sube la altura de la nota un semitono.
𝄪	Doble sostenido	Sube la altura de la nota un tono.
♭	Bemol	Baja la altura de la nota un semitono.
𝄫	Doble bemol	Baja la altura de la nota un tono.
♮	Becuadro	Anula el efecto de cualquier alteración anterior

Además, las alteraciones no solo tienen una función técnica, sino también expresiva. Por ejemplo, el uso de sostenidos y bemoles en diferentes contextos armónicos puede generar tensiones y resoluciones que aportan dramatismo y dinamismo a la música (Kostka & Payne, 2013). En la composición y en la interpretación, reconocer y aplicar correctamente las alteraciones es indispensable para mantener la coherencia tonal y para transmitir las emociones que el compositor desea comunicar. Por ello, su estudio es fundamental en la formación musical tanto de intérpretes como de compositores.

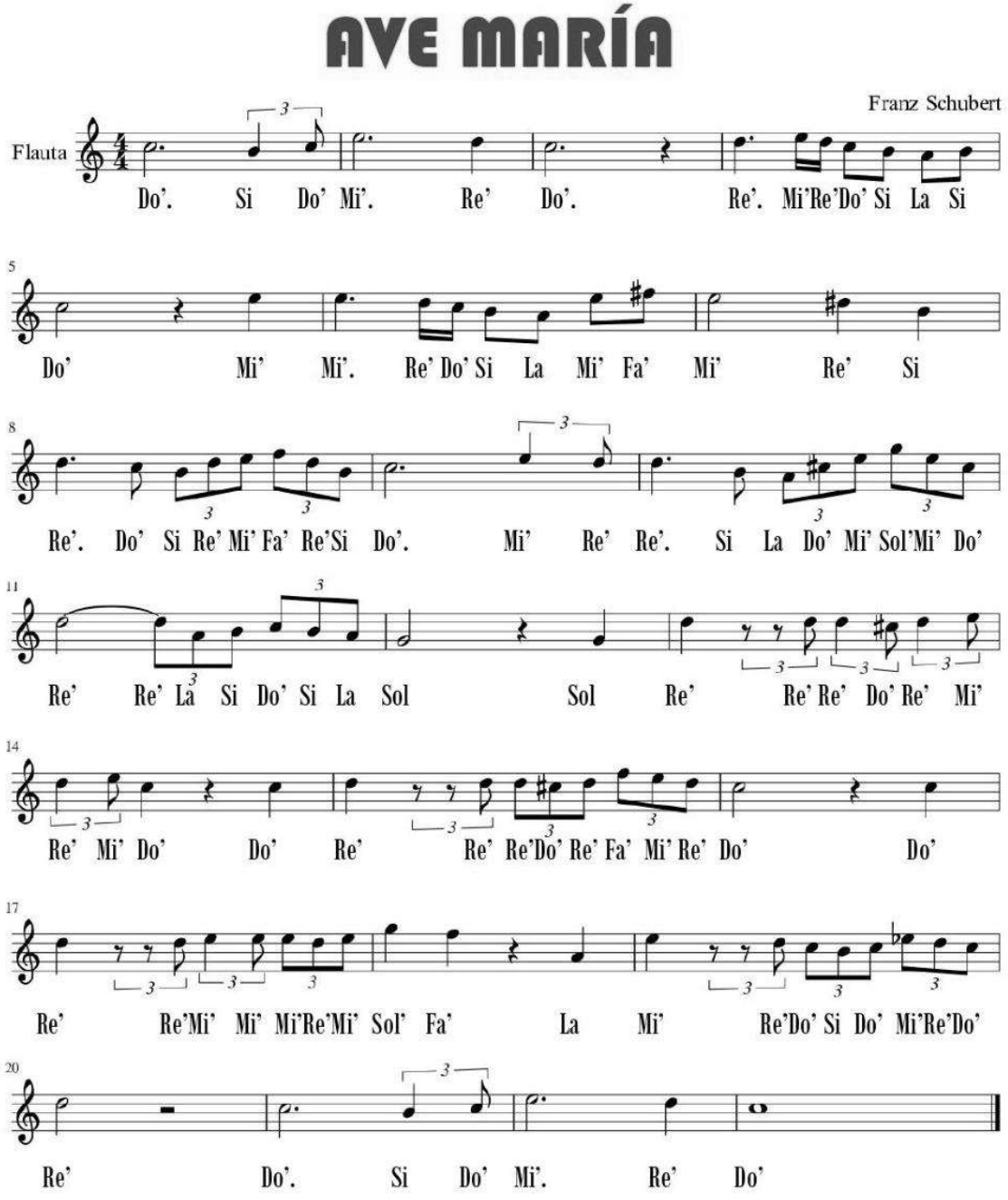
2. LOS MATICES EN LA MÚSICA.

Los matices musicales son indicaciones que orientan sobre la intensidad o volumen con el que deben interpretarse las notas o pasajes de una obra, siendo fundamentales para la expresión emocional de la música (Cook, 2013). Se representan mediante términos italianos como *piano* (suave), *forte* (fuerte), *mezzo-piano* (moderadamente suave), *mezzo-forte* (moderadamente fuerte), entre otros, y permiten al intérprete controlar la dinámica y la energía de la ejecución. Estos matices ayudan a que una pieza musical cobre vida, ya que la variación en intensidad genera contraste, énfasis y carácter dentro de la interpretación.

pp	*Pianissimo*	Muy suave
p	*Piano*	Suave
mp	*Mezzo piano*	Medio suave
mf	*Mezzo forte*	Medio fuerte
f	*Forte*	Fuerte
ff	*Fortissimo*	Muy fuerte

Asimismo, los matices no solo se limitan al volumen, sino que también influyen en la percepción del fraseo, la articulación y la emoción de la obra (Hepokoski & Darcy, 2006). Por ejemplo, un pasaje marcado *crescendo* indica un

aumento progresivo de intensidad, generando tensión y expectativa, mientras que un *decrescendo* o *diminuendo* sugiere relajación y resolución. La adecuada interpretación de los matices permite al músico comunicar de manera más efectiva las intenciones del compositor, creando una experiencia auditiva más rica y expresiva para el oyente.



REDACTE LAS DIFICULTADES QUE VA ENCONTRANDO:

.....
.....
.....
.....

SESIÓN 05: Figuras de Prolongación: Acentuando la Duración.

1. Figuras de Prolongación:

Las figuras de prolongación en música son elementos que se utilizan para extender la duración de un sonido o una nota más allá de su valor nominal. Las figuras de prolongación en música constituyen un recurso esencial para ampliar el valor temporal de las notas más allá de lo que indican sus figuras rítmicas básicas. Gracias a estas, el compositor puede otorgar mayor flexibilidad, matices y expresividad a la obra, generando efectos que rompen la monotonía y enriquecen la interpretación. Su uso adecuado permite que la música adquiera una dimensión más humana, en la medida en que introduce pausas, tensiones y prolongaciones que capturan la atención del oyente (Piston, 2008). Además, estas figuras cumplen un papel pedagógico fundamental en la formación musical, ya que ayudan a los estudiantes a comprender la elasticidad del tiempo musical y a desarrollar un sentido rítmico más amplio. No se limitan a una simple extensión de duración, sino que generan nuevas sensaciones de fraseo y articulación en las interpretaciones. Al trabajar con ellas, el músico se familiariza con el concepto de libertad rítmica dentro de un marco estructurado (Kostka, Payne & Almén, 2013).

En la práctica, las figuras de prolongación suelen emplearse en distintos géneros musicales, desde la música académica hasta las expresiones populares y folclóricas. La ligadura, la síncopa y el calderón son los recursos más comunes, cada uno con funciones específicas que afectan la manera en que se perciben las frases musicales. Comprenderlas no solo mejora la ejecución técnica, sino también la interpretación emocional de una pieza (Benward & Saker, 2009).

Estas figuras permiten añadir expresividad y variación rítmica a una composición musical. A continuación, se presentan las tres figuras de prolongación más comunes:

1.1. Ligadura:

Es un signo musical que une dos o más notas del mismo tono, indicando que se deben tocar sin interrupción. La duración total de las notas unidas se suma, interpretándose como una única nota. La ligadura es un signo musical que une dos o más notas del mismo tono, indicando que deben sonar como una sola, sin interrupción. Esta prolongación otorga continuidad melódica y favorece la sensación de fluidez en la interpretación. Su función principal es extender la duración más allá del valor de la figura, generando una línea musical más coherente y sostenida (Benward & Saker, 2009).

Desde el punto de vista expresivo, la ligadura no solo alarga la duración de las notas, sino que también contribuye a crear un fraseo más natural. Los compositores recurren a este recurso para evitar cortes abruptos en el discurso musical, lo que aporta suavidad y continuidad a la melodía. De esta manera, la ligadura se convierte en un puente entre el cálculo métrico y la expresividad interpretativa (Piston, 2008).

En el aprendizaje musical, trabajar con ligaduras permite que los estudiantes comprendan la importancia de la conexión entre notas. Su dominio ayuda a desarrollar habilidades de legato y articulación, esenciales en instrumentos de viento, cuerda y teclado. Además, su aplicación en ejercicios prácticos ayuda a fortalecer la coordinación y el control de la respiración o el arco, dependiendo del instrumento utilizado (Kostka et al., 2013).

1.2. Puntillo.

El puntillo es un signo musical que se coloca a la derecha de una figura rítmica (nota o silencio) y su función principal es **aumentar la duración de dicha figura en la mitad de su valor original**. Por ejemplo, una blanca con puntillo equivale a una blanca más una negra, prolongando su duración sin necesidad de escribir nuevas figuras. Este recurso facilita la notación musical y evita la sobrecarga de símbolos en la partitura, lo que lo convierte en un elemento de gran utilidad en la escritura y lectura musical (Piston, 2008).

En términos expresivos, el puntillo introduce una variedad rítmica que enriquece la estructura métrica de las obras. Se utiliza frecuentemente en estilos que requieren acentuación particular o contraste de duraciones, como la música barroca, las marchas o incluso la música popular contemporánea. Además, el puntillo es clave para comprender combinaciones rítmicas complejas, ya que permite extender la duración de las figuras sin perder claridad en la escritura musical (Benward & Saker, 2009).

En la enseñanza, el puntillo resulta esencial porque obliga al estudiante a realizar cálculos de tiempo precisos y a comprender mejor la subdivisión rítmica. Su práctica contribuye a fortalecer la lectura musical, ya que el músico debe reconocer rápidamente su efecto de prolongación. Asimismo, trabajar con el puntillo ayuda a desarrollar la precisión interpretativa y la coordinación rítmica, habilidades indispensables para cualquier instrumentista o cantante (Kostka, Payne & Almén, 2013).

1.3. Calderón:

Es un signo que indica que una nota debe ser sostenida por un tiempo prolongado, más allá de su valor nominal. El calderón es un signo que indica que una nota o silencio debe prolongarse más allá de su valor nominal, quedando la duración en manos del intérprete o del director. Este recurso introduce un elemento de flexibilidad temporal que aporta dramatismo y expresividad al discurso musical. Su uso es común en finales de frases o secciones importantes, ya que ayuda a crear momentos de reposo y énfasis (Benward & Saker, 2009).

En términos expresivos, el calderón otorga libertad interpretativa, pues permite decidir cuánto tiempo se extiende el sonido, generando expectación y emoción en el oyente. Este signo es clave en la construcción de clímax musicales, ya que rompe con la regularidad rítmica para abrir un espacio de tensión o descanso prolongado. Su carácter flexible lo convierte en un recurso muy valorado tanto en la música coral como en la instrumental (Piston, 2008).

En la práctica educativa, el calderón ayuda a que los estudiantes comprendan la importancia de la pausa y del silencio como parte integral de la música. Más allá de prolongar un sonido, enseña que el tiempo en la música no es solo medición, sino también expresión. Este concepto desarrolla la sensibilidad interpretativa, formando músicos capaces de otorgar un carácter personal a cada interpretación (Kostka et al., 2013).

1.4. Síncopa:

Este término se refiere a un desplazamiento del acento en una nota, lo que genera un efecto de prolongación rítmica en la música. La síncopa puede alterar el flujo rítmico esperado. La síncopa se refiere a la alteración del patrón rítmico esperado, desplazando el acento hacia una parte débil del compás. Este recurso genera un efecto de tensión y sorpresa que modifica la percepción del oyente, ya que rompe con la regularidad del pulso. En términos de prolongación, la síncopa otorga mayor duración a notas que normalmente no ocuparían un lugar protagónico en la métrica (Benward & Saker, 2009).

A nivel histórico, la síncopa ha sido un elemento distintivo en géneros como el jazz, la música africana y latinoamericana, donde constituye la base del carácter rítmico. Su presencia dota a la música de vitalidad y dinamismo, permitiendo que las frases se sientan más libres y energéticas. La síncopa no solo prolonga sonidos, sino que transforma la relación entre ritmo y movimiento corporal, invitando al oyente a experimentar nuevas formas de percepción musical (Sublette, 2004).

En la enseñanza, trabajar con síncopas favorece el desarrollo de la precisión rítmica y la sensibilidad auditiva. Los estudiantes aprenden a identificar y ejecutar patrones que desafían la métrica convencional, mejorando así su capacidad de adaptación a diversos estilos musicales. Su práctica es indispensable para comprender la riqueza rítmica de músicas populares y académicas contemporáneas (Kostka et al., 2013).

2. Ejercicios.

2.1. Identificación:

Escucha una pieza musical y trata de identificar las ligaduras, síncopas y calderones. Anota en qué partes de la música aparecen y cómo afectan la interpretación. Escuchar piezas musicales con atención permite localizar las figuras de prolongación y analizar su efecto expresivo. Por ejemplo, identificar una síncopa en un tema de jazz o un calderón en una obra coral clásica fomenta la comprensión auditiva del fenómeno rítmico (Benward & Saker, 2009).

2.2. Creación:

Escribe una breve composición musical utilizando al menos una ligadura, una síncopa y un calderón. Asegúrate de indicar claramente dónde se encuentran cada uno de estos elementos. Componer breves fragmentos utilizando ligaduras, síncopas y calderones permite aplicar la teoría en la práctica. Esta actividad desarrolla creatividad y, a la vez, consolida el dominio técnico de los signos musicales de prolongación (Piston, 2008).

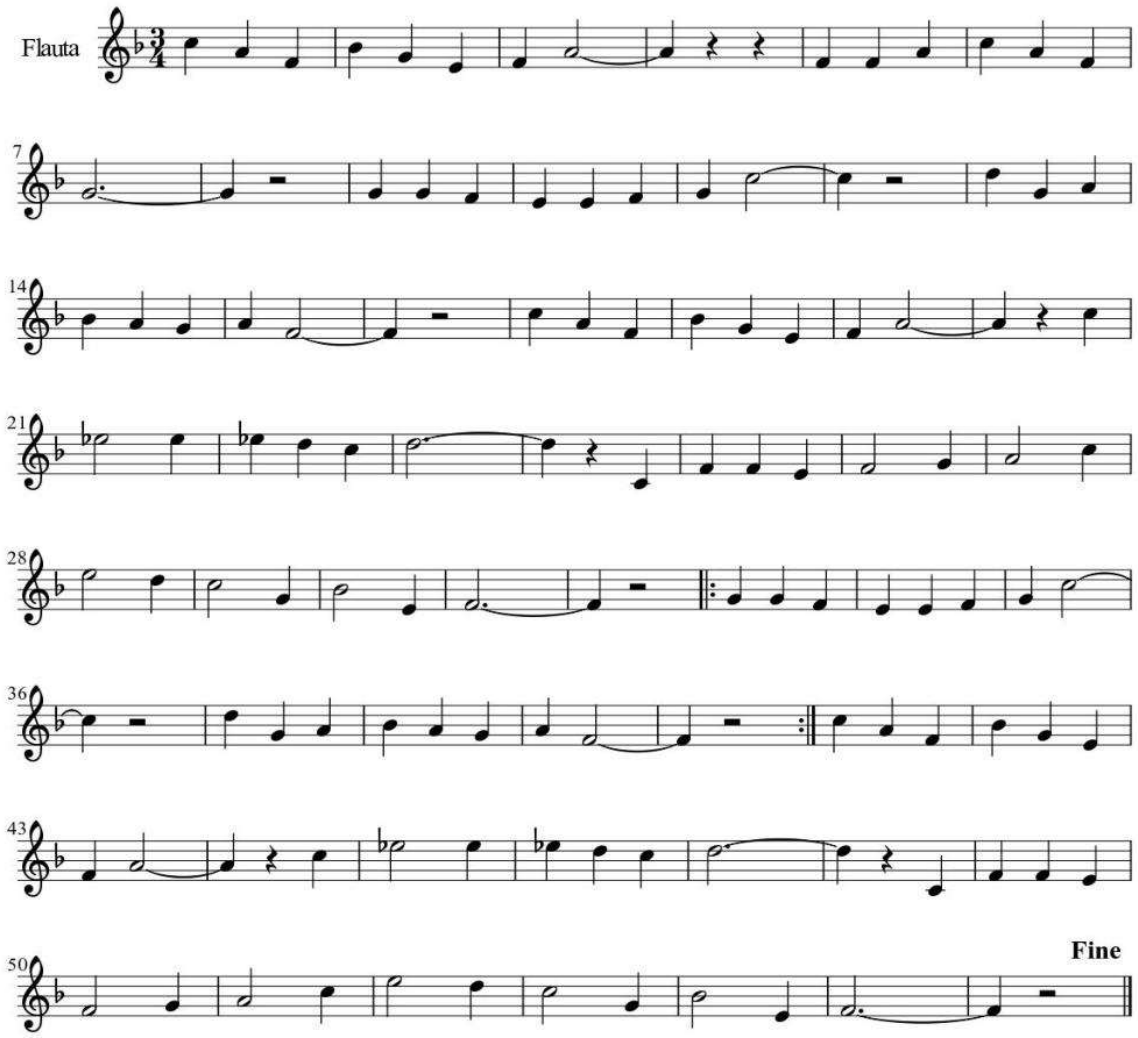
2.3. Interpretación:

Toma una partitura que ya conozcas y añade figuras de prolongación (ligaduras, síncopas o calderones) en diferentes secciones. Luego, interpreta la partitura y observa cómo cambian la expresión y el carácter de la música. Reescribir e interpretar partituras conocidas introduciendo estas figuras ayuda a experimentar cómo cambian la expresividad y el carácter de la música. Esta práctica une el análisis con la ejecución, fortaleciendo la sensibilidad artística del estudiante (Kostka et al., 2013).

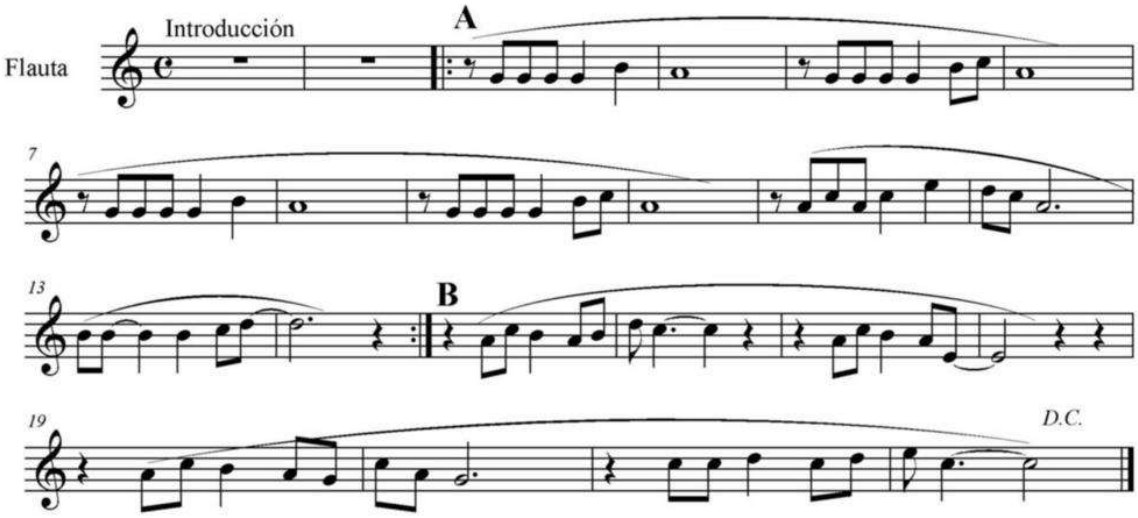
.....

.....

La valentina



IMAGINE



SESIÓN 06: Caligrafía Musical: Escribiendo la Música.

1. Caligrafía Musical:

La caligrafía musical se refiere al arte de escribir y representar visualmente la música en notación musical. Es un sistema que utiliza símbolos y signos para transmitir elementos musicales como notas, ritmos, duraciones y otros aspectos relacionados con la interpretación musical. Su objetivo principal es asegurar que la información musical sea precisa y clara para los intérpretes y lectores de partituras. La **caligrafía musical** se entiende como el arte y la técnica de representar gráficamente la música a través de signos, símbolos y notaciones estandarizadas. Su función principal es **garantizar la transmisión fiel de los elementos sonoros**, como las alturas, ritmos, duraciones, dinámicas y matices interpretativos (Hoppin, 1978). De esta manera, la caligrafía musical no solo cumple un papel funcional, sino también estético, al dotar a las partituras de claridad y belleza visual (Apel, 1961).

2. Origen de la caligrafía musical.

El origen de la caligrafía musical se vincula directamente con la necesidad de preservar y transmitir la música en contextos culturales diversos. En la **Grecia y Roma antiguas** se utilizaron letras y símbolos como formas incipientes de notación (West, 1992). Más tarde, durante la Edad Media, el desarrollo de la notación neumática en los cantos gregorianos marcó un hito en la consolidación de un sistema escrito (Hiley, 1993). Con la invención de la imprenta en el siglo XV y su aplicación en el ámbito musical durante el XVI, la caligrafía musical alcanzó una **mayor estandarización** (Reese, 1954).

3. Historia de la caligrafía musical.

La historia de la caligrafía musical está estrechamente relacionada con la evolución de la notación musical a lo largo de los siglos. Se pueden identificar varios hitos importantes en su desarrollo:

- **Antigüedad**: Los primeros sistemas de notación musical se remontan a la antigua Grecia y Roma, donde se buscaban formas de representar la música de manera escrita. Representaciones musicales rudimentarias mediante letras y símbolos (West, 1992).

- **Música Medieval**: Durante la Edad Media, se desarrolló la notación neumática, que utilizaba signos llamados neumas para indicar la altura de las notas. Esta notación permitía a los músicos transmitir ideas musicales, aunque no era tan precisa como la notación moderna. Aparición de los *neumas*, como primeros signos gráficos de altura (Hiley, 1993).

- **Renacimiento**: En este período, los compositores comenzaron a utilizar signos adicionales y abreviaturas para indicar la interpretación musical, como ornamentaciones y articulaciones. Aunque no se considera caligrafía musical en el sentido moderno, este enfoque empezó a integrar elementos visuales en las partituras. Introducción de signos ornamentales y estética visual de las partituras (Reese, 1954).

- **Período Barroco**: La caligrafía musical comenzó a tomar forma de manera más evidente. Compositores como Johann Sebastian Bach creaban partituras cuidadosamente escritas y ornamentadas, utilizando un estilo de escritura elegante para resaltar la belleza de la música. Manuscritos ornamentados como los de Johann Sebastian Bach, que combinaban precisión y belleza (Apel, 1961).

- **Período Clásico**: Con compositores como Mozart y Beethoven, la caligrafía musical se volvió más estandarizada y legible, utilizando una escritura más uniforme y clara. Búsqueda de claridad y uniformidad, destacando Mozart y Beethoven como referentes (Sadie, 1980).

- **Siglo XIX**: La llegada de la imprenta permitió que la caligrafía musical se volviera más uniforme y estandarizada. Los editores musicales establecieron reglas y convenciones para la notación musical impresa. Estandarización definitiva gracias a la imprenta musical (Randel, 2003).

- **Siglo XX y Contemporáneo**: Con el desarrollo de la música contemporánea, la caligrafía musical experimentó cambios significativos. Los compositores comenzaron a utilizar notaciones gráficas y simbólicas más abstractas, alejándose de la escritura tradicional. La caligrafía musical sigue evolucionando, adaptándose a las necesidades de los compositores y músicos contemporáneos, y se exploran nuevas formas de representación visual de la música. Innovaciones gráficas y uso de tecnologías digitales que permiten nuevas formas de representación musical (Gieseler, 2010).

4. Elementos de la caligrafía musical.

Los elementos principales de la caligrafía musical incluyen:

- **Claves**: Indican la posición de las notas en el pentagrama. Determinan la ubicación de las notas en el pentagrama.

- **Notas**: Representan la duración y la altura de los sonidos, colocándose en diferentes líneas o espacios del pentagrama.

- **Figuras de la nota**: Indican la duración de los sonidos, como redondas, blancas, negras, corcheas, etc. Indican la altura y duración sonora (Randel, 2003).

- **Silencios**: Representan pausas en la música, con diferentes formas y duraciones.

- **Alteraciones**: Modifican la altura de una nota, como sostenidos, bemoles y becuadros.

- **Signos de expresión**: Indican cómo debe ser interpretada una nota, incluyendo acentos, ligaduras y otros signos que añaden detalles a la partitura.

5. Periodificación de la caligrafía musical:

5.1. Antigüedad (aproximadamente 500 a.C. - 500 d.C.)

Sistemas de Notación Iniciales: En civilizaciones como la antigua Grecia y Roma, se desarrollaron los primeros intentos de notación musical, aunque rudimentarios. Estos sistemas utilizaban letras y símbolos para representar notas y melodías, pero carecían de un formato estandarizado.

5.2. Música Medieval (aproximadamente 500 - 1400)

Desarrollo de la notación neumática y mensural (Hiley, 1993).

Notación Neumática: Durante la Edad Media, se introdujo la notación neumática, que utilizaba signos llamados neumas para indicar la altura de las notas. Esta notación era utilizada principalmente para la música vocal, especialmente en el canto gregoriano.

Desarrollo de la Notación Mensural: Hacia el final de este período, comenzó a surgir la notación mensural, que incluía indicaciones sobre la duración de las notas, permitiendo una representación más precisa de la música.

5.3. Renacimiento (aproximadamente 1400 - 1600)

Integración de ornamentaciones gráficas y valor estético en la notación (Reese, 1954).

Evolución de la Notación: Se introdujeron signos adicionales y abreviaturas para indicar ornamentaciones y articulaciones, mejorando la expresividad musical.

Estética de la Presentación: Los compositores comenzaron a prestar más atención a la presentación visual de las partituras, integrando elementos estéticos en la caligrafía musical.

5.4. Período Barroco (aproximadamente 1600 - 1750)

Escritura ornamentada y compleja en partituras (Apel, 1961).

Caligrafía Elaborada: La caligrafía musical se volvió más ornamentada y elaborada. Compositores como Johann Sebastian Bach crearon partituras cuidadosamente escritas, utilizando estilos de escritura elegantes y complejos.

Aumento de la Complejidad: Se introdujeron técnicas más complejas en la notación, reflejando el desarrollo de la música instrumental y vocal.

5.5. Período Clásico (aproximadamente 1750 - 1820)

Simplificación y uniformidad (Sadie, 1980).

Estandarización de la Notación: Con compositores como Mozart y Beethoven, la caligrafía musical se volvió más estandarizada y legible. Se buscó claridad y uniformidad en la escritura, facilitando la interpretación de las obras.

Simplificación de la Presentación: La notación se simplificó, eliminando elementos innecesarios y enfocándose en la legibilidad.

5.6. Siglo XIX (aproximadamente 1800 - 1900)

Imprenta musical y consolidación de normas gráficas (Randel, 2003).

Revolución de la Imprenta: La llegada de la imprenta permitió la producción de partituras impresas de manera uniforme. Los editores musicales establecieron convenciones y reglas para la notación, lo que llevó a una mayor estandarización en la presentación de la música.

Desarrollo de la Notación Moderna: Se consolidaron las convenciones de notación que aún se utilizan hoy en día, como la colocación de claves, notas y figuras rítmicas.

5.7. Siglo XX (aproximadamente 1900 - 2000)

Introducción de notaciones gráficas alternativas y música experimental (Gieseler, 2010).

Innovaciones en la Notación: La caligrafía musical comenzó a experimentar cambios significativos con el surgimiento de la música contemporánea y experimental. Los compositores empezaron a utilizar notaciones gráficas y simbólicas más abstractas, alejándose de la notación tradicional.

Uso de Tecnología Digital: Se introdujeron programas de notación musical que permitieron a los compositores escribir música de manera digital, facilitando la edición y presentación de partituras.

5.8. Siglo XXI (2000 - presente)

Uso de tecnologías digitales e integración de estilos híbridos.

Evolución Continua: La caligrafía musical sigue evolucionando con el uso de tecnologías digitales, explorando nuevas formas de representación visual de la música. Se desarrollan partituras interactivas y dinámicas, y se experimenta con nuevas convenciones en la notación.

Integración de Estilos: La caligrafía musical contemporánea refleja una mezcla de estilos y enfoques, adaptándose a las necesidades de los compositores y músicos actuales.

REDACTE LAS DIFICULTADES QUE VA ENCONTRANDO:

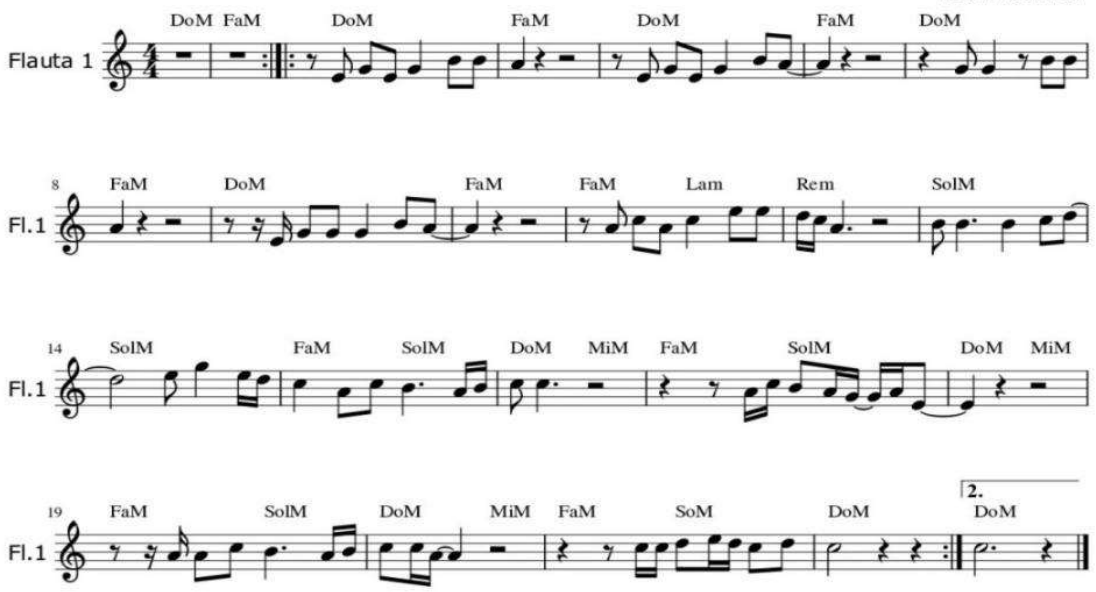
……

……

IMAGINE

Flauta 1

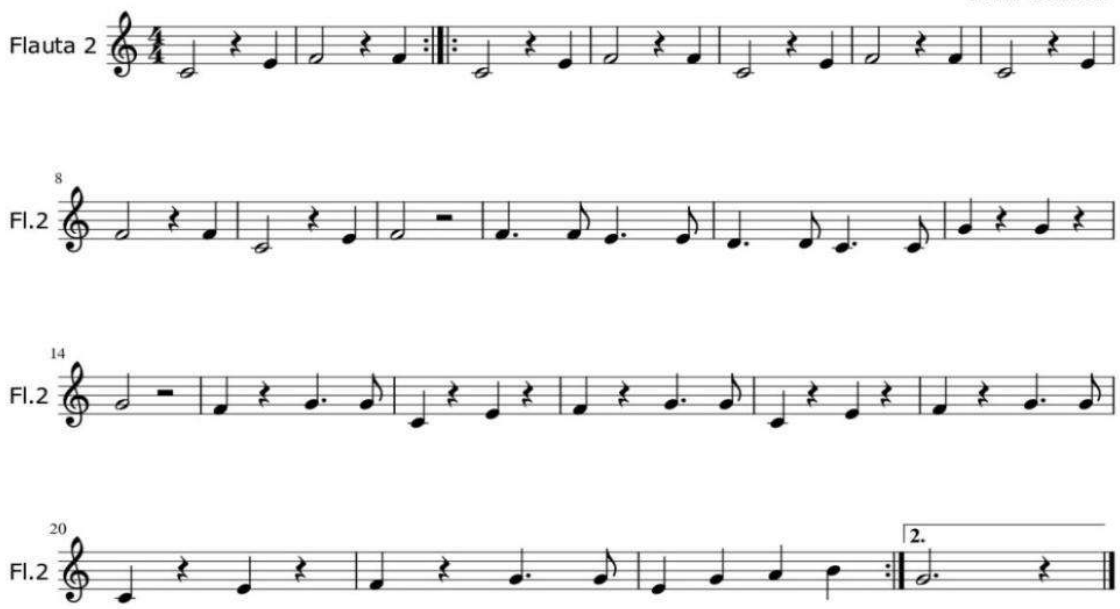
John Lennon



IMAGINE

Flauta 2

John Lennon

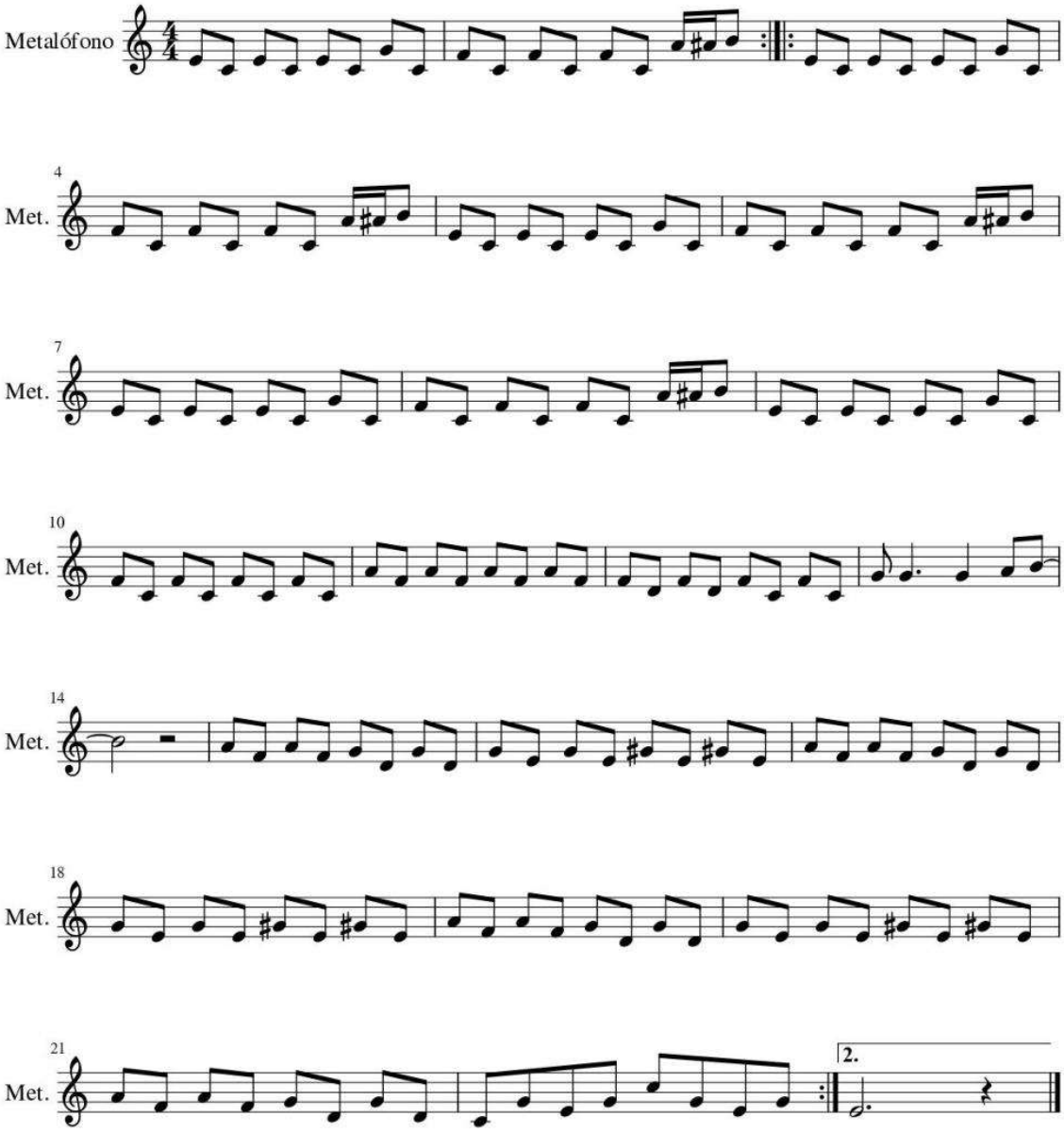


Oscar J. Mamani Pocohuanca

Imagine

Metalófono

John Lennon



REDACTE LAS DIFICULTADES VA ENCONTRANDO:

.....

.....

.....

.....

SESIÓN 07: Composición de Ritmos: Creando Patrones Rítmicos.

1. Composición de Ritmos:

La composición de ritmos en la música es un proceso creativo que implica la organización del tiempo mediante la repetición regular de acentos o patrones de duración. Los elementos clave en la composición de ritmos incluyen el pulso, que es la unidad básica del ritmo; los acentos, que enfatizan ciertos momentos; el compás, que agrupa los pulsos en medidas; y la subdivisión, que divide los pulsos en unidades más pequeñas. Los patrones rítmicos resultantes pueden ser simples o complejos y son fundamentales para el estilo y la energía de una composición musical. La composición de ritmos en la música constituye un aspecto esencial de la creación sonora, ya que organiza el tiempo mediante la disposición de acentos, duraciones y silencios en una secuencia coherente. Desde la pedagogía musical, la enseñanza de la composición rítmica implica comprender cómo se estructura el pulso (unidad básica de tiempo), el compás (agrupación métrica), los acentos (puntos de énfasis sonoro) y las subdivisiones (fraccionamiento del pulso). Estos elementos no solo cumplen una función estructural, sino también expresiva, dado que determinan la identidad estilística y cultural de una obra musical (London, 2012). En un contexto educativo, la composición de ritmos favorece tanto el desarrollo de la creatividad como el fortalecimiento de competencias cognitivas y motrices. El trabajo con patrones rítmicos permite que los estudiantes internalicen la regularidad temporal y, al mismo tiempo, experimenten con la flexibilidad rítmica propia de diversas tradiciones musicales. Así, el aprendizaje no se limita a la imitación, sino que se orienta hacia la creación, promoviendo la capacidad de los estudiantes de generar estructuras rítmicas originales y significativas (Wiggins, 2015).

2. Creando Patrones Rítmicos.

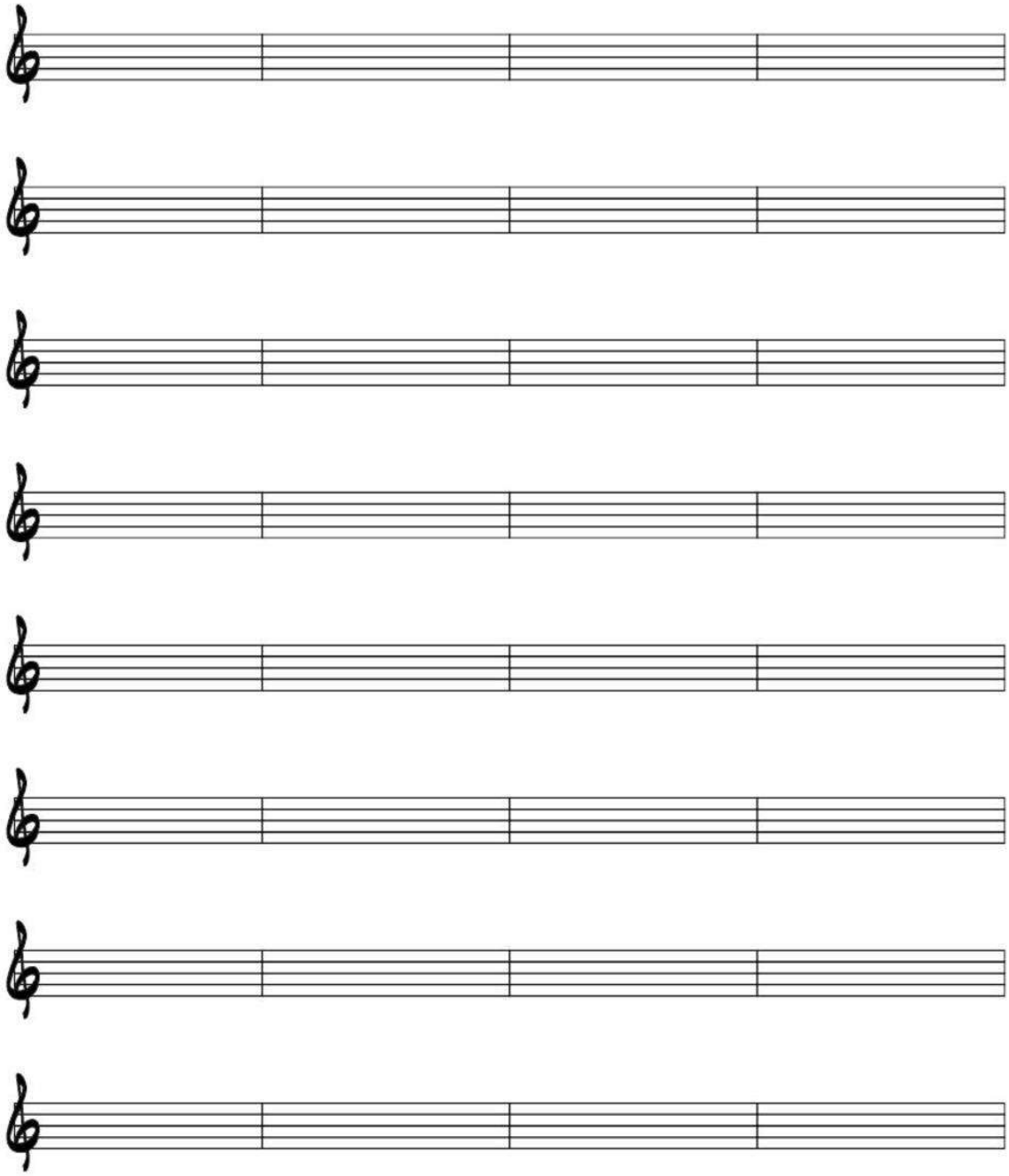
Para crear patrones rítmicos, es importante establecer una pulsación básica o un tempo. A partir de ahí, se pueden explorar diferentes subdivisiones del pulso y experimentar con la colocación de acentos. Los patrones rítmicos pueden ser repetitivos y pueden incluir variaciones y desarrollos a lo largo de la composición. También se puede hacer uso de instrumentos percusivos para explorar diversas posibilidades sonoras. La creación de ritmos es un proceso creativo que permite a los músicos combinar técnicas para desarrollar patrones rítmicos únicos y expresivos. La creación de patrones rítmicos es un proceso dinámico que inicia con la elección de un pulso estable o tempo. A partir de este fundamento, se pueden explorar subdivisiones binarias o ternarias, así como síncopas, contratiempos y variaciones tímbricas. El uso de la repetición rítmica ofrece estabilidad, mientras que la variación introduce interés y expresividad. Desde el punto de vista pedagógico, este proceso fomenta la experimentación sonora y el descubrimiento autónomo, al permitir que los estudiantes manipulen diferentes recursos para obtener resultados únicos (Chernoff, 2019). Además, la práctica de crear patrones rítmicos no solo fortalece la comprensión musical, sino también la coordinación psicomotriz y la atención auditiva. El uso de instrumentos de percusión corporal, objetos cotidianos o instrumentos escolares como tambores y xilófonos, facilita el aprendizaje activo. La pedagogía contemporánea enfatiza que la improvisación y la experimentación rítmica desarrollan habilidades transferibles a otros ámbitos, como la concentración, la resolución de problemas y la creatividad colaborativa en contextos musicales y educativos (Campbell & Scott-Kassner, 2019).

3. Ejercicios:

3.1. Pulso y variación: Los estudiantes marcan un pulso constante con palmas. Luego, cada cuatro tiempos, uno de ellos introduce un acento diferente o una subdivisión.

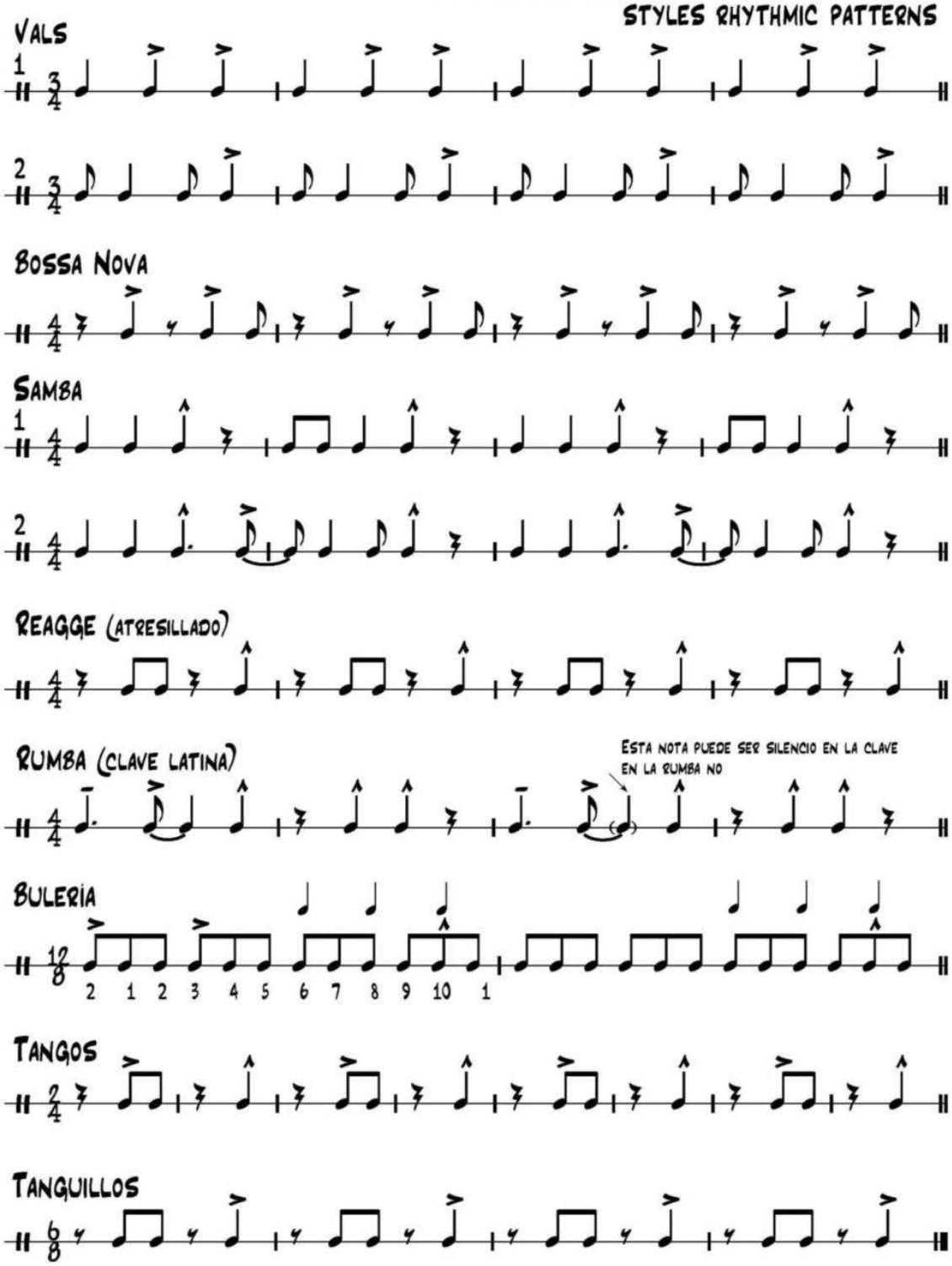
3.2. **Círculo rítmico**: En grupo, cada estudiante crea un patrón de dos compases. Se van sumando progresivamente hasta formar una textura polirrítmica.

3.3. **Imitación y transformación**: El docente propone un patrón rítmico simple (ej. negra–negra–silencio–negra) y los estudiantes deben transformarlo con síncopas o subdivisiones.

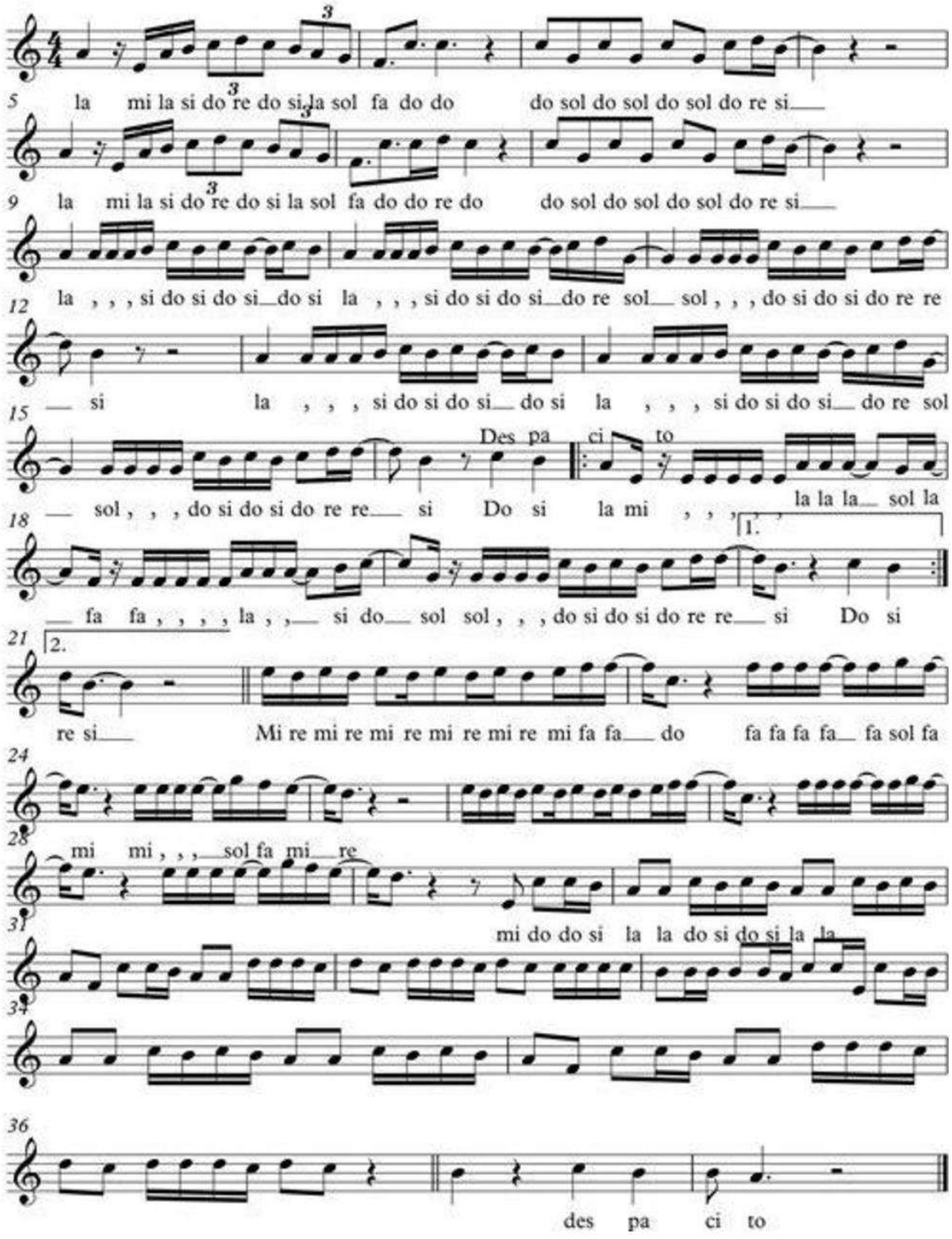


PATRONES RÍTMICOS DE ESTILOS

STYLES RHYTHMIC PATTERNS



DESPACITO


5 la mi la si do re do si la sol fa do do do sol do sol do sol do re si
9 la mi la si do re do si la sol fa do do re do do sol do sol do sol do re si
12 la , , , si do si do si do si la , , , si do si do si do re sol sol , , , do si do si do re re
15 si la , , , si do si do si do si la , , , si do si do si do re sol
Des pa ci to
18 sol , , , do si do si do re re si Do si la mi , , , la la la sol la
1.
fa fa , , , , la , , si do sol sol , , , do si do si do re re si Do si
21 2.
re si Mi re mi re mi re mi re mi re mi fa fa do fa fa fa fa fa sol fa
24
28 mi mi , , , sol fa mi re
31 mi do do si la la do si do si la la
34
36
des pa ci to

.....
.....
.....
.....

SESIÓN 08: Composición de Melodías: Desarrollando la Creatividad Musical.

1. La melodía.

La melodía es la sucesión de sonidos que se perciben como una entidad coherente y reconocible. Es la parte más prominente de una composición musical y puede ser cantada o tocada en un instrumento. La melodía es lo que generalmente se recuerda y tararea en una canción, ya que lleva la identidad y el mensaje emocional de la composición. La melodía constituye uno de los elementos fundamentales de la música, definida como la sucesión organizada de sonidos que son percibidos como una unidad estética coherente y expresiva. Desde la perspectiva pedagógica, la melodía es el canal a través del cual se transmite la identidad musical y el contenido emocional de una obra, permitiendo al oyente reconocerla, recordarla e internalizarla. En la enseñanza musical, comprender la melodía no solo implica identificar las notas sucesivas, sino también entender su función comunicativa dentro de un contexto cultural y artístico. Este enfoque contribuye a que los estudiantes desarrollen una escucha activa y consciente, vinculando los aspectos técnicos con la sensibilidad estética (Swanwick, 2016). Asimismo, la melodía cumple un papel estructurador en el proceso de enseñanza-aprendizaje musical, pues actúa como un eje que articula ritmo, armonía y timbre. Desde una visión constructivista, el aprendizaje de la melodía fomenta la creatividad y la expresión personal, ya que los estudiantes pueden experimentar con la variación, la improvisación y la composición. Según Gordon (2012), la internalización melódica fortalece la audición interna o *audiation*, considerada clave para el desarrollo de la competencia musical integral. De este modo, la melodía se convierte no solo en un fenómeno sonoro, sino en una herramienta pedagógica que favorece tanto el aprendizaje técnico como la vivencia artística significativa.

1.1. Elementos de la melodía.

El análisis de los elementos de la melodía es crucial para la formación musical, ya que permite comprender cómo se organiza y percibe una línea melódica. El contorno melódico, por ejemplo, ofrece información sobre la dirección del discurso sonoro, aspecto que influye en la expresividad y en la interpretación. Los intervalos, a su vez, determinan el carácter de la melodía: intervalos pequeños tienden a generar una sensación de suavidad y continuidad, mientras que saltos amplios producen dramatismo o tensión. Además, las frases y motivos melódicos contribuyen a dar cohesión y unidad a la música, funcionando como bloques estructurales reconocibles que permiten el desarrollo temático. En la enseñanza, estos elementos se trabajan de manera integrada, resaltando la importancia del ritmo y la métrica en la construcción de la línea melódica. Según Hargreaves y North (2017), comprender cómo interactúan estos factores ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de interpretación expresiva, más allá de la simple reproducción técnica. Así, el estudio de los elementos melódicos no solo facilita la lectura y ejecución musical, sino que también fortalece la creatividad, la memoria auditiva y la apreciación estética, favoreciendo un aprendizaje más profundo y holístico.

- **Contorno Melódico**: Se refiere a la dirección general de la melodía, es decir, si se mueve hacia arriba, hacia abajo o permanece en un rango limitado.

- **Intervalos**: Son las distancias entre las notas en una melodía, que pueden influir en su carácter y expresión.

- **Frases Melódicas**: Son unidades musicales que forman parte de una melodía completa, ayudando a dar forma y cohesión.

- **Motivos Melódicos**: Son pequeñas unidades musicales que se repiten y desarrollan a lo largo de la melodía, contribuyendo a su coherencia.

- **Ritmo y Métrica**: El ritmo es clave en la composición de melodías, ya que la duración de las notas y los silencios da forma a la línea melódica.

1.2. Composición de Melodías.

La composición de melodías es un proceso creativo en el que se combina el conocimiento técnico con la sensibilidad artística. El uso de escalas musicales proporciona un marco estructural que delimita el ámbito sonoro, mientras que la progresión armónica añade una dimensión expresiva que guía la dirección emocional de la obra. En pedagogía musical, enseñar a componer melodías implica brindar herramientas para que los estudiantes experimenten con diferentes modos, tonalidades y recursos expresivos, generando así un aprendizaje basado en la exploración activa y el descubrimiento (Burnard, 2012). Por otra parte, la creatividad es un aspecto esencial en este proceso, ya que permite a los estudiantes trascender la simple imitación y desarrollar un estilo propio. La práctica de la improvisación, la variación melódica y la experimentación con distintas combinaciones de notas fomenta la autonomía creativa y la capacidad de expresión personal. En este sentido, Hallam (2010) subraya que la enseñanza de la composición melódica no solo fortalece las habilidades musicales, sino que también potencia competencias cognitivas generales como la memoria, la atención y la resolución de problemas, consolidando la música como una experiencia integral de aprendizaje. La composición de melodías implica crear líneas melódicas originales y expresivas. Algunos aspectos importantes son:

- **Escala Musical**: La melodía se construye utilizando notas de una escala musical específica.

- **Progresión Armónica**: Se elige una progresión de acordes que encaje con el tono y estado de ánimo deseado.

- **Experimentación y Creatividad**: Es fundamental experimentar con diferentes ideas y combinaciones de notas para desarrollar un sentido único de la melodía.

1.3. Ejercicios con melodías.

La práctica pedagógica de ejercicios melódicos constituye una estrategia fundamental para consolidar las competencias musicales de los estudiantes. Ejercicios como el canto o la ejecución de escalas permiten desarrollar la afinación, la precisión técnica y la memoria auditiva. Del mismo modo, la repetición e imitación de melodías conocidas favorece la interiorización del lenguaje musical, estableciendo vínculos entre la escucha y la producción sonora. Estos métodos están en consonancia con enfoques activos de la educación musical, como el de Kodály, que enfatiza la importancia de la voz y la audición interna en la formación inicial (Choksy, 2016). Otros ejercicios, como la transposición y la creación de variaciones melódicas, estimulan la flexibilidad cognitiva y la creatividad. La práctica de la composición de pequeñas melodías motiva al estudiante a integrar teoría, técnica y expresión personal, fortaleciendo así la capacidad de generar ideas musicales propias. Según Welch et al. (2020), estas actividades contribuyen a desarrollar no solo destrezas instrumentales o vocales, sino también la sensibilidad estética y la confianza en la autoexpresión artística. En consecuencia, los ejercicios melódicos deben concebirse como herramientas formativas integrales que acompañen el desarrollo musical de manera progresiva y significativa. Algunos ejercicios que puedes practicar para mejorar tus habilidades melódicas:

- **Escalas**: Practica tocar o cantar diferentes escalas (mayor, menor, pentatónica) en ascendente y descendente.

- **Repetición de Melodías**: Toma una pequeña melodía y repítela varias veces, enfocándote en la precisión y expresión.

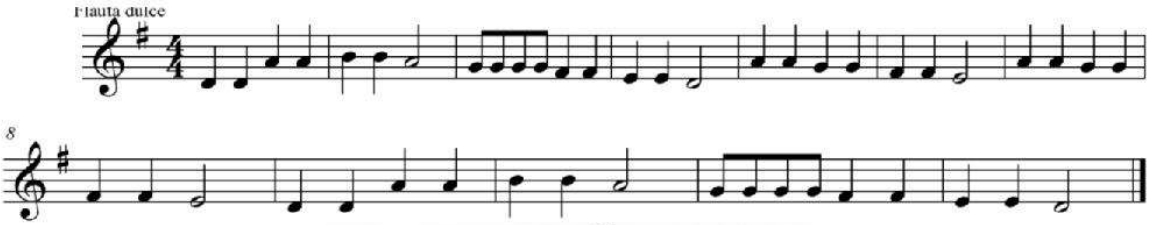
- **Transposición Melódica**: Toma una melodía conocida y transpónla a diferentes tonalidades.

- **Imitación Melódica**: Escucha una melodía y trata de imitarla en tu instrumento o con tu voz.

- **Variaciones Melódicas**: Experimenta haciendo variaciones en una melodía conocida, cambiando el ritmo o agregando notas ornamentales.

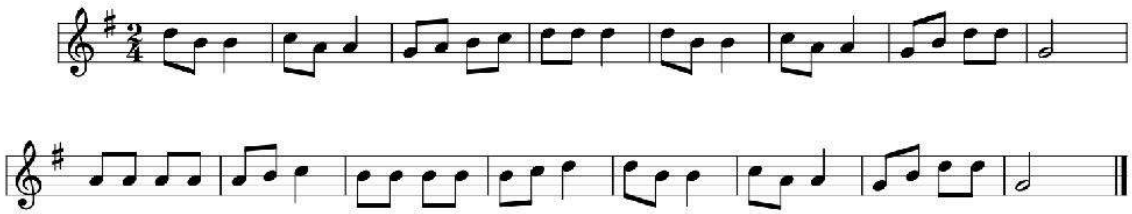
- **Composición Melódica**: Practica crear tus propias melodías, comenzando con ideas simples y aumentando la complejidad.

ESTRELLITA

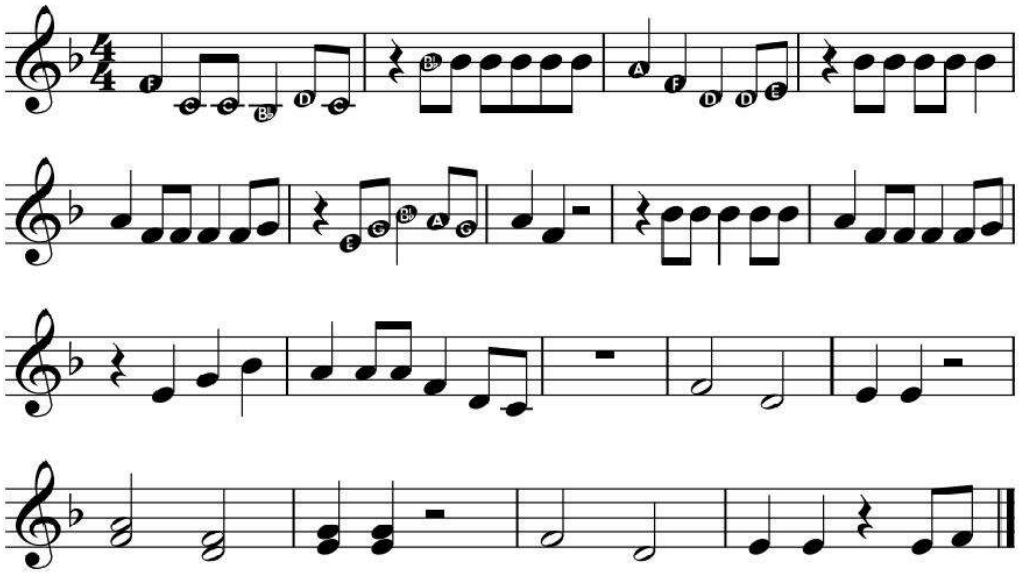


EL PEQUEÑO HANS

Canción alemana



LA BAMBA - MÉXICO



SESIÓN 09: La Voz: Técnica Vocal y Expresión.

1. La Voz:

La voz es el instrumento natural de los seres humanos, utilizada para la comunicación y la expresión emocional a través del habla y el canto. Es producida por el aparato fonador, que incluye los pulmones, la laringe y los resonadores.

1.1. Concepto de la voz

La voz es el instrumento natural de los seres humanos y constituye una herramienta esencial para la comunicación, ya sea hablada o cantada. Su producción depende del aparato fonador, que involucra a los pulmones, encargados de la emisión del aire; la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales; y los resonadores (faringe, boca y cavidad nasal), que amplifican y dan carácter al sonido (Miller, 2004). A través de este proceso fisiológico, la voz no solo cumple una función comunicativa, sino también expresiva, capaz de transmitir emociones, intenciones y matices en el discurso artístico y cotidiano. Además de ser un fenómeno físico, la voz tiene un valor cultural y estético que ha sido estudiado desde la antigüedad. En la música, la voz es considerada el primer instrumento del ser humano y ha servido como base para el desarrollo de la lírica, el canto coral y la ópera. Su flexibilidad y capacidad de transmitir emociones hacen que sea insustituible en el arte vocal, diferenciándose de los instrumentos musicales por su carácter biológico y único en cada persona (Sundberg, 1987).

1.2. Clasificación de la voz

Las voces humanas se clasifican principalmente en voces femeninas y masculinas, tomando en cuenta la extensión, el timbre y la tesitura. En las voces femeninas, encontramos la soprano, que representa el registro más agudo (do4 a do6), la mezzosoprano, que ocupa un rango intermedio (la3 a la5), y la contralto, que es el registro más grave en mujeres (sol3 a fa5) (Bunch, 1997). Cada una de estas categorías se distingue por su calidad tímbrica y por la función que desempeña dentro de la música coral o solista. En el caso de las voces masculinas, se reconocen el tenor como el registro más agudo (re3 a la4), el barítono en el rango medio (sol2 a mi4) y el bajo en el registro más grave (mi2 a mi4). Estas clasificaciones no son absolutas, ya que la voz humana posee gran diversidad y flexibilidad, permitiendo la existencia de subcategorías como el tenor lírico, dramático o ligero, entre otras. Esta clasificación ha sido fundamental en la enseñanza del canto y en la asignación de roles en la ópera y el repertorio vocal (Celletti, 1996).

Las voces humanas se clasifican en diferentes tipos según su rango y timbre. Generalmente, se reconocen las siguientes categorías:

VOCES FEMENINAS:	VOCES MASCULINAS:
• **Soprano:** Rango más alto, generalmente desde el do4 hasta el do6.	• **Tenor:** Rango más alto, desde el re3 hasta el la4.
• **Mezzosoprano:** Rango intermedio, desde el la3 hasta el la5.	• **Barítono:** Rango intermedio, desde el sol2 hasta el mi4.
• **Contralto:** Rango más bajo, desde el sol3 hasta el fa5.	• **Bajo:** Rango más bajo, desde el mi2 hasta el mi4.

2. Técnica Vocal y Expresión.

La técnica vocal se refiere al conjunto de habilidades necesarias para producir y controlar el sonido de la voz de manera efectiva y saludable.

2.1. Definición y fundamentos

La técnica vocal se entiende como el conjunto de habilidades y conocimientos que permiten al cantante usar su voz de manera saludable, eficiente y expresiva. Su práctica busca optimizar la respiración, el apoyo diafragmático, la resonancia y la proyección, evitando el desgaste o lesiones en las cuerdas vocales (McKinney, 2005). Esta disciplina no se limita a lo fisiológico, pues también involucra la expresividad, dado que la voz transmite emociones y refuerza el contenido artístico del canto. Dominar la técnica vocal requiere un entrenamiento sistemático que combina ejercicios físicos, auditivos y de control respiratorio. El cantante debe desarrollar la capacidad de articular con claridad, mantener estabilidad en el sonido y proyectar la voz sin esfuerzo excesivo. En este proceso, la respiración adecuada y el uso del diafragma resultan fundamentales, ya que brindan soporte al sonido, mientras que la resonancia amplifica y enriquece la calidad vocal (Miller, 1996).

2.2. Expresión vocal

La expresión vocal es la aplicación de la técnica al servicio de la comunicación artística. Un intérprete no solo debe ejecutar correctamente las notas, sino también transmitir las emociones y significados de la obra que interpreta. La articulación, la dicción y la entonación clara contribuyen a que el mensaje llegue con precisión al oyente (Bunch, 1997). Además, la expresión vocal está vinculada a la capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia, otorgando autenticidad al canto. El desarrollo de la expresión implica ejercitar la interpretación consciente del texto y la música. La respiración, el manejo de silencios y la modulación de la voz permiten reforzar la narrativa emocional de una pieza musical. Así, la técnica vocal no se entiende como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que da libertad al intérprete para expresarse plenamente en distintos estilos y géneros musicales (Sundberg, 1987).

- **Respiración adecuada:**
  Utilizar el diafragma para una respiración profunda y controlada.

- **Apoyo de la respiración:**
  Uso de los músculos abdominales para mantener una emisión de sonido estable.

- **Resonancia y proyección:**
  Ajustar la resonancia para mejorar la calidad del sonido y la proyección de la voz.

- **Articulación y dicción:**
  Claridad en la pronunciación y expresión de las palabras.

3. Técnicas y recursos para el canto.

Los recursos del canto son esenciales para mejorar el rendimiento vocal y abarcan:

- **Calentamiento vocal:** Ejercicios para preparar las cuerdas vocales antes de cantar.

- **Vocalización:** Ejercicios de entonación y articulación que ayudan a desarrollar la técnica vocal.

- **Falsete y voz mixta:** Práctica para alternar entre registros y lograr una transición suave entre ellos.

- **Interpretación y expresión emocional:** Trabajar en la conexión con la letra y la música para transmitir el mensaje de la canción de manera efectiva.

3.1. Recursos básicos del canto

El canto requiere de recursos técnicos que fortalecen la voz y garantizan un rendimiento óptimo en la interpretación. Entre los más importantes se encuentra el calentamiento vocal, que prepara las cuerdas vocales y evita tensiones; la vocalización, que contribuye al desarrollo del registro y la afinación; y la práctica del falsete o voz mixta, que ayuda a explorar y ampliar el rango vocal (McKinney, 2005). Estos recursos actúan como entrenamiento progresivo que consolida la calidad vocal. Otro recurso indispensable es la interpretación y la expresión emocional, que transforma el canto en un acto comunicativo más allá de lo técnico. Un cantante no solo se preocupa por alcanzar notas precisas, sino también por transmitir sensaciones al oyente a través de matices dinámicos, énfasis textuales y manejo del fraseo. De este modo, la técnica y la expresividad se complementan en un proceso integral de formación vocal (Miller, 1996).

3.2. TÉCNICAS DE CANTO:

3.2.1. Glissando:

También conocido como "portamento", es una técnica que consiste en deslizar suavemente la voz de una nota a otra, pasando por todas las notas intermedias de forma continua. Se utiliza para crear un efecto melódico y expresivo en la interpretación vocal. Los ejercicios para practicar el glissando incluyen deslizamientos entre notas, glissandos en escalas y experimentación con diferentes vocales. El glissando o portamento consiste en deslizar suavemente la voz de una nota a otra, recorriendo los sonidos intermedios de manera continua. Este recurso crea un efecto melódico expresivo y suele utilizarse en pasajes líricos y ornamentales. Su práctica incluye ejercicios de deslizamientos en intervalos cortos y amplios, así como en escalas ascendentes y descendentes, experimentando con distintas vocales (Sundberg, 1987). El glissando permite una transición fluida entre notas y facilita la flexibilidad de la voz. Además, es una técnica empleada en géneros populares y académicos, pues brinda un efecto estético particular. Sin embargo, requiere control del aire y de la afinación, ya que un uso incorrecto puede generar desafinación o tensión vocal (Bunch, 1997).

3.2.2. Vibrato:

Es una técnica vocal que implica una ligera variación periódica en la frecuencia de una nota, creando un efecto de oscilación. Se produce mediante un control preciso del flujo de aire y la tensión de las cuerdas vocales. El vibrato añade expresividad y calidez al sonido vocal. Los ejercicios para desarrollar el vibrato incluyen respiración diafragmática, sostenido de notas y escalas con vibrato controlado. El vibrato es una oscilación periódica en la frecuencia de una nota sostenida que añade expresividad, calidez y riqueza al canto. Se produce mediante un equilibrio entre el flujo de aire, la tensión de las cuerdas vocales y el control diafragmático. Un vibrato natural suele oscilar entre 5 y 7 ciclos por segundo, aportando vitalidad al sonido sin alterar la afinación (Miller, 2004). El entrenamiento del vibrato incluye ejercicios de respiración profunda, sostenido de notas largas y escalas con variaciones controladas. Su desarrollo debe ser progresivo, evitando un vibrato excesivo o forzado, ya que esto puede restar calidad al timbre. Un vibrato bien ejecutado es un recurso esencial para la interpretación vocal artística (McKinney, 2005).

3.2.3. Melisma:

Consiste en cantar varias notas en rápida sucesión sobre una sola sílaba de texto. Esta técnica agrega color y ornamentación a la melodía y es común en varios estilos musicales. Los ejercicios para practicar melismas incluyen escalas melismáticas, patrones melismáticos y la imitación de grabaciones de cantantes expertos. El melisma consiste en cantar varias notas sobre una sola sílaba, generando ornamentos y agilidad en la

interpretación. Es una técnica presente en diversos estilos musicales como el canto gregoriano, la ópera barroca y el gospel moderno. Su práctica implica el dominio de la afinación, la flexibilidad vocal y el control respiratorio para sostener la fluidez melódica (Celletti, 1996). Los ejercicios para melismas incluyen la repetición de patrones melódicos cortos, escalas rápidas y la imitación de grabaciones de cantantes expertos. Esta técnica, además de enriquecer la interpretación, permite explorar la expresividad vocal a través de la ornamentación musical. Su correcto uso aporta dinamismo y virtuosismo a la interpretación (Bunch, 1997).

3.2.4. Staccato

El **staccato** consiste en la ejecución de notas cortas y separadas, producidas con un ataque rápido y una interrupción inmediata del sonido. En el canto, se logra con un control preciso de la respiración y un cierre ligero de las cuerdas vocales. Esta técnica permite trabajar la agilidad vocal y el dominio del fraseo, siendo muy utilizada en pasajes rítmicos de ópera y música coral (McKinney, 2005). Practicar staccato desarrolla la capacidad de proyectar notas claras sin esfuerzo prolongado. Los ejercicios incluyen repeticiones de sílabas rápidas (como "pa" o "ta") sobre escalas ascendentes y descendentes, además de trabajar intervalos cortos con ataques precisos. Esta técnica es útil para fortalecer la coordinación entre respiración, articulación y emisión vocal (Miller, 1996).

3.2.5. Legato

El **legato** se caracteriza por la unión fluida y continua entre las notas, evitando interrupciones en el sonido. Se logra mediante un flujo constante de aire y una coordinación estable del aparato fonador. En el canto lírico, el legato es considerado esencial, pues proporciona una línea melódica homogénea y elegante (Sundberg, 1987). El entrenamiento del legato implica realizar escalas ascendentes y descendentes manteniendo la conexión entre notas. También se practican vocalizaciones en vocales largas, controlando la respiración para que no existan cortes en el fraseo. Su dominio otorga belleza al timbre y favorece la expresividad musical, especialmente en repertorios clásicos y románticos (Bunch, 1997).

3.2.6. Belting

El **belting** es una técnica vocal común en el teatro musical y en géneros populares que busca proyectar la voz en registros agudos con gran potencia. Se caracteriza por un sonido brillante, metálico y fuerte, logrado mediante el control diafragmático, la resonancia torácica y una colocación específica de la voz (Kayes, 2004). El entrenamiento en belting requiere precaución, ya que un uso inadecuado puede generar tensión y dañar las cuerdas vocales. Los ejercicios incluyen escalas ascendentes con proyección de voz de pecho hacia agudos, combinadas con respiración profunda y apertura del resonador oral. Bien ejecutado, el belting aporta dramatismo, intensidad y energía a la interpretación (LoVetri, 2002).

3.2.7. Sprechgesang o canto hablado

El **Sprechgesang**, o "canto hablado", es una técnica híbrida que combina el canto con la declamación rítmica del texto. Se popularizó en el siglo XX con compositores como Schoenberg y busca resaltar el contenido expresivo de la palabra más que la precisión melódica (Roesner, 2016). Su práctica consiste en hablar el texto con alturas aproximadas y un ritmo marcado, explorando matices de voz entre el canto y la narración. Esta técnica ayuda al intérprete a desarrollar la expresividad y la conexión emocional con la letra, favoreciendo el desarrollo de la interpretación teatral y experimental (Miller, 2004).

3.2.8. Canto de armónicos (Overtone Singing)

El **canto de armónicos** es una técnica vocal tradicional en culturas como la de Tuva y Mongolia, que consiste en producir simultáneamente una nota fundamental y uno o más armónicos audibles. Esto se logra modificando la forma del tracto vocal y la resonancia en la cavidad bucal (Levin & Edgerton, 1999). Practicar esta técnica fortalece la conciencia auditiva y la manipulación de resonancias. Los ejercicios incluyen mantener una nota base larga mientras se alteran las vocales y posiciones de lengua para hacer resaltar armónicos. Aunque no es común en el canto clásico o popular, es una herramienta poderosa para comprender la acústica de la voz y expandir la expresividad vocal (Sundberg, 1987).

SESIÓN 10: Evolución de la Música a lo Largo del Tiempo.

1. Evolución de la Música a lo Largo del Tiempo

La música ha evolucionado desde sus inicios, adaptándose a las necesidades y contextos de cada época. Este desarrollo puede dividirse en diferentes períodos que reflejan las características estilísticas y las innovaciones tecnológicas de cada época. La música ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, reflejando los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Su desarrollo puede entenderse a través de diferentes períodos que permiten apreciar cómo la creación sonora se transformó (Grout, Burkholder & Palisca, 2018).

1.1. Periodificación de la Historia de la Música

a) **Música Prehistórica**:

Se refiere a la música creada antes de la invención de la escritura, donde se utilizaban instrumentos rudimentarios y la voz para la creación de sonidos musicales. Uso de la voz, percusión corporal e instrumentos rudimentarios (piedras, huesos, flautas de hueso). Función ritual y mágica.

- **Ejercicio musical**: Reproducir un "ensamble prehistórico" con instrumentos de percusión simples (palos, semillas, tambores caseros). Improvisar un ritmo grupal.

b) **Música Antigua** (5000 a.C. - 476 d.C.):

Incluye la música de civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, caracterizada por el uso de instrumentos como la lira y el aulos, así como los primeros sistemas de notación musical. Música ligada a ceremonias religiosas y entretenimiento. Instrumentos como la lira, el aulos y el arpa. Aparición de los primeros sistemas de notación en Mesopotamia y Grecia.

- **Ejercicio musical**: Interpretar un canto monódico en escala pentatónica. Escuchar y analizar reconstrucciones de música griega antigua.

c) **Música Medieval** (476 - 1500):

Se centra en la música litúrgica y el canto gregoriano, con un enfoque en la música religiosa y el desarrollo de la notación neumática. Predominio del canto gregoriano. Uso de modos eclesiásticos. Desarrollo de la polifonía primitiva (organum). Notación neumática.

- **Ejercicio musical**: Cantar un fragmento gregoriano en latín. Luego, realizar un organum sencillo a dos voces.

d) **Música Renacentista** (1500 - 1600):

Se produce un renacimiento cultural con el desarrollo de la polifonía y nuevas formas musicales, como la misa y el motete. Desarrollo de la polifonía vocal pura (Palestrina, Josquin). Formas: misa, motete, madrigal. Equilibrio armónico.

- **Ejercicio musical**: Ensayar una pequeña obra coral renacentista a cuatro voces o simular la textura con flautas dulces en canon.

e) **Música Barroca** (1600 - 1750):

Caracterizada por la ornamentación elaborada y el uso de la polifonía, con compositores destacados como Bach y Vivaldi. Aparición de la tonalidad. Bajo continuo. Contrapunto. Virtuosismo instrumental. Ópera, oratorio y concierto.

- **Ejercicio musical**: Ejecutar un bajo ostinato en teclado o guitarra y añadir una melodía improvisada sobre él.

f) **Música Clásica** (1750 - 1820):
Se enfoca en la forma sonata y el equilibrio entre secciones, con compositores como Mozart y Beethoven. Equilibrio formal. Sonata, sinfonía y cuarteto de cuerdas. Compositores: Haydn, Mozart, Beethoven.

- **Ejercicio musical**: Tocar un tema en forma binaria (A-B) en piano o flauta. Identificar la simetría de frases.

g) **Música Romántica** (1820 - 1900):
Se centra en la expresión emocional y la individualidad artística, con un uso ampliado de la orquesta y nuevos instrumentos. Expresividad emocional. Nacionalismo musical. Expansión de la orquesta. Virtuosismo pianístico y violinístico.

- **Ejercicio musical**: Interpretar una pieza corta de Chopin o Schumann (nivel adaptado). Analizar cómo la dinámica expresa sentimientos.

h) **Música del Siglo XX**:
Un período de gran experimentación que incluye movimientos como el impresionismo, el jazz y la música electrónica, con innovaciones tecnológicas en la producción musical. Experimentación. Impresionismo (Debussy). Atonalidad (Schoenberg). Jazz, música popular urbana, música electrónica.

- **Ejercicio musical**: Crear una improvisación libre con sonidos no convencionales (objetos, percusión corporal, efectos digitales).

i) **Música Contemporánea**:
Refleja la diversidad y la globalización, con la fusión de géneros y la incorporación de nuevas tecnologías en la creación y difusión musical. Fusión de géneros (clásico, jazz, rock, música electrónica). Globalización. Uso de softwares de producción musical.

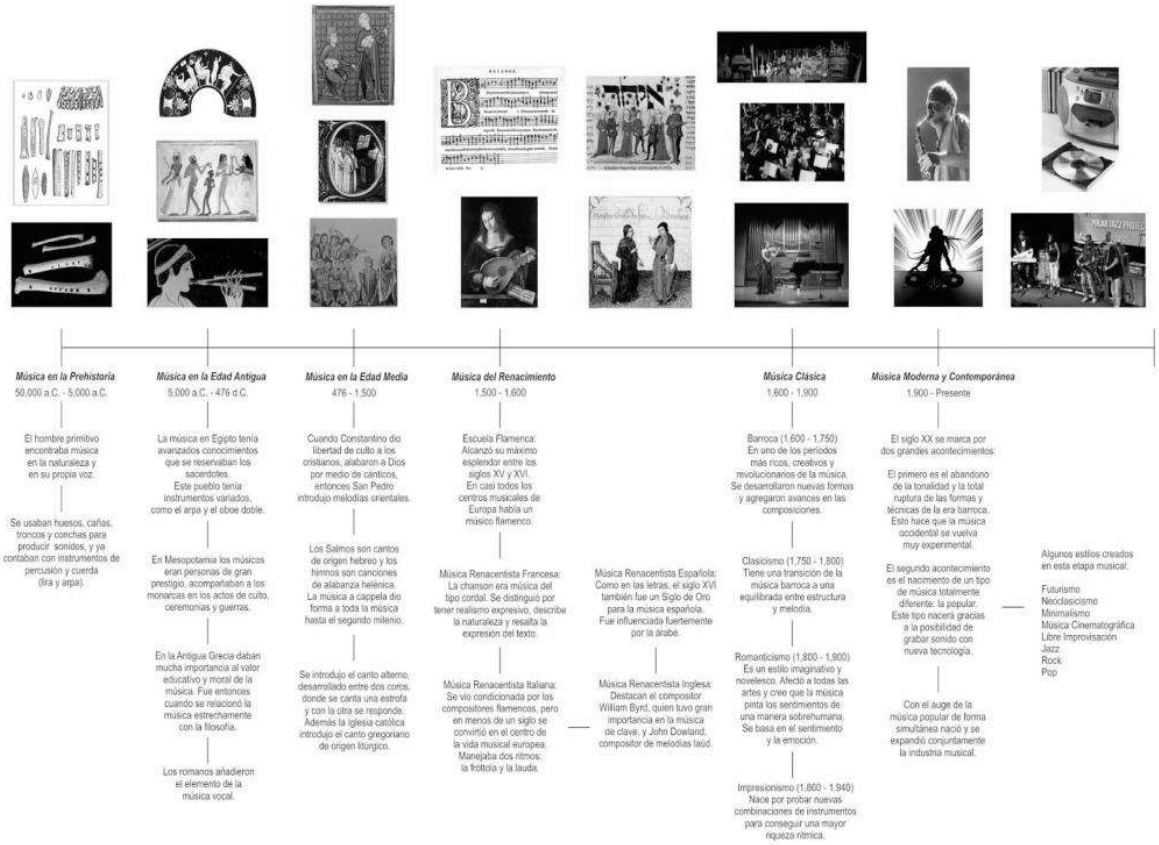
- **Ejercicio musical**: Crear un beat digital con un programa gratuito (Audacity, GarageBand, LMMS). Incorporar elementos de música tradicional local.

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.2. Mapa Conceptual de la Historia de la Música

Un mapa conceptual de la historia de la música puede incluir los siguientes elementos:



SESIÓN 01: Explorando el Mundo del Teatro.

1. LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO.

El teatro es una forma de arte escénico que utiliza una combinación de lenguajes expresivos, incluyendo elementos visuales, auditivos y corporales, para contar historias y representar personajes en un espacio escénico. Los lenguajes escénicos en el teatro se articulan mediante la interacción entre texto, cuerpo, espacio, tiempo y público, creando una experiencia estética única. Esto incluye el uso del lenguaje verbal (diálogos y textos) y el lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales y movimientos corporales). El teatro es una manifestación artística que integra múltiples lenguajes expresivos para construir significados y emociones en escena, tales como el lenguaje verbal, corporal, sonoro, visual y simbólico (Pavis, 2015). Estos lenguajes se articulan en una relación dinámica entre el actor, el espacio escénico, el tiempo dramático y el espectador, generando una experiencia estética viva y efímera. El teatro no se limita al texto escrito, sino que se concreta en la acción escénica, donde el cuerpo del actor se convierte en un instrumento de comunicación cargado de emociones, intenciones y significaciones. Los lenguajes escénicos permiten construir mundos ficcionales mediante recursos como la palabra dramatúrgica, la expresión corporal, la escenografía, la iluminación, el sonido y la música. Cada uno de estos elementos cumple una función comunicativa y estética, contribuyendo a la construcción del sentido y a la percepción del espectador. Desde una perspectiva pedagógica, comprender los lenguajes escénicos ayuda a los estudiantes a analizar y crear propuestas artísticas más integrales y conscientes de la relación entre forma, contenido y contexto (Barba & Savarese, 2012).

2. APRECIACIÓN TEATRAL.

La apreciación teatral se refiere a la capacidad de disfrutar, comprender y valorar las obras teatrales en un nivel más profundo. Implica el análisis y la contextualización de las obras dentro de su entorno social, histórico y cultural. Los espectadores desarrollan habilidades para percibir y disfrutar de la interpretación de los actores, la dirección, la escenografía, la iluminación y otros elementos técnicos y artísticos que conforman una producción teatral. La apreciación teatral es un proceso cognitivo, emocional y crítico que permite valorar una obra más allá del entretenimiento, comprendiendo sus componentes estéticos, simbólicos y contextuales. Requiere desarrollar habilidades de observación, análisis, interpretación y sensibilidad artística. Los espectadores aprenden a percibir la coherencia entre la actuación, el texto, la dirección, la escenografía, el vestuario, la música y la iluminación como partes de un todo escénico (Grotowski, 2009). Desde el ámbito pedagógico, la apreciación teatral fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la formación de espectadores activos y reflexivos. Involucra contextualizar la obra dentro de su entorno histórico, social y cultural, permitiendo al espectador comprender el mensaje del autor y su relevancia en la realidad actual. La apreciación no es pasiva; implica diálogo, reflexión y construcción de significado colectivo (Dubatti, 2018).

3. CREACIÓN TEATRAL.

La creación teatral involucra el proceso de desarrollar una obra teatral, desde la escritura del texto hasta la puesta en escena. Esto incluye la construcción de personajes, el diseño de escenografía, la dirección y la actuación. La creación teatral es un proceso colaborativo que puede involucrar a dramaturgos, directores, actores y diseñadores, todos trabajando juntos para dar vida a una narrativa en el escenario. La creación teatral es un proceso colectivo y creativo que comprende la escritura dramatúrgica, la construcción de personajes, la dirección escénica, el diseño visual y sonoro, y la interpretación actoral.

Este proceso no siempre parte de un texto, ya que puede surgir del cuerpo, la improvisación o la exploración sensorial, especialmente en modelos contemporáneos como el teatro físico o el teatro de creación colectiva (Brook, 2014). Cada participante aporta su perspectiva para construir una narrativa viva que se materializa en el escenario. En el ámbito pedagógico, la creación teatral promueve habilidades socioemocionales como el trabajo colaborativo, la comunicación, la imaginación y la resolución de problemas. A través del ensayo y error, los estudiantes aprenden a tomar decisiones estéticas y a reflexionar críticamente sobre los mensajes que desean transmitir al público. La creación se convierte así en una experiencia formativa integral, donde el proceso es tan importante como el resultado final (Boal, 2013).

3.1. La percepción

La percepción en el contexto teatral se refiere a la capacidad de observar y captar los elementos visuales, auditivos y sensoriales presentes en una obra teatral. Esto implica una atención a los detalles, la capacidad de escuchar y apreciar la composición visual y estética en la escenografía y el vestuario. La percepción es fundamental para la apreciación estética y permite a los espectadores experimentar y conectar más profundamente con la propuesta artística. La percepción teatral es la capacidad de captar e interpretar los estímulos visuales, auditivos y emocionales que se presentan en escena. Implica no solo ver y escuchar, sino significar lo observado a partir de la sensibilidad, experiencia y contexto del espectador (Fischer-Lichte, 2008). A través de la percepción, el público descifra gestos, silencios, ritmos, colores y sonidos que componen el tejido estético de la obra. En educación teatral, desarrollar la percepción es fundamental porque permite a los estudiantes comprender la escena de manera más profunda, reconocer intenciones, simbolismos y la coherencia de los lenguajes escénicos. Además, potencia la empatía al conectar emocionalmente con las acciones y conflictos representados. La percepción activa convierte al espectador en un co-creador del sentido de la obra (Lehmann, 2015).

4. ORIGEN DE LOS LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO

Los lenguajes escénicos en el teatro tienen sus raíces en las tradiciones culturales y artísticas de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. El teatro ha evolucionado desde rituales y ceremonias antiguas hasta convertirse en una forma de expresión artística compleja que combina diversos elementos. Esta evolución ha sido influenciada por factores sociales, políticos y culturales, dando lugar a diferentes estilos y géneros teatrales a lo largo del tiempo. Los lenguajes escénicos tienen su origen en rituales religiosos, ceremonias míticas y celebraciones comunitarias de civilizaciones antiguas como Grecia, Egipto, India y China. En estas prácticas, el cuerpo, la música, la palabra y el espacio se integraban para comunicar historias sagradas o mitológicas. Con el tiempo, estas expresiones evolucionaron hacia formas teatrales más estructuradas, como la tragedia y comedia griegas, que introdujeron elementos como el texto dramático, la máscara y el coro (Schechner, 2013). Con el desarrollo histórico, el teatro incorporó nuevas formas expresivas influenciadas por cambios sociales, filosóficos y tecnológicos. Durante la Edad Media, el teatro litúrgico se convirtió en teatro profano; en el Renacimiento surgieron la perspectiva escénica y el teatro italiano; en la modernidad se agregaron el realismo, simbolismo, expresionismo y posteriormente el teatro épico y posdramático. Cada época aportó transformaciones a los lenguajes escénicos, enriqueciendo su complejidad y diversidad (Carlson, 2016).

Escriba un corto monologo: ……
……
……

SESIÓN 02: Dramaturgia y Triángulo Argumental.

1. **Dramaturgia**:
La dramaturgia es el arte y la técnica de escribir y estructurar obras de teatro. Implica la creación de personajes, tramas y diálogos que conforman la historia teatral. El dramaturgo debe considerar diversos aspectos como la estructura dramática, el desarrollo de los personajes, el diálogo y el ritmo de la obra. Es un proceso creativo que busca transformar una idea o historia en una representación escénica efectiva. La dramaturgia es la disciplina encargada de estudiar, diseñar y construir la estructura de una obra teatral, integrando los elementos dramáticos que permiten dar coherencia, emoción y sentido a una historia escénica. Para lograrlo, el dramaturgo diseña acciones, conflictos, personajes y diálogos que giran en torno a un tema central. Según Szondi (2011), la dramaturgia no solo implica la escritura del texto teatral, sino también la comprensión de cómo este se materializa en escena, considerando el tiempo, el espacio y la interacción con el público. Esta labor requiere un equilibrio entre creatividad y técnica. El dramaturgo debe anticipar las reacciones del espectador, dosificar la tensión dramática y articular el desarrollo de la narrativa con propósito y claridad. Por ejemplo: **(1)** En *Hamlet* de William Shakespeare, el conflicto interior del protagonista y su dilema moral estructuran toda la obra. **(2)** En *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca, la represión y el deseo articulan la tensión dramática a través de los personajes femeninos.

1.1 Elementos de la Dramaturgia:

- **Estructura DRAMÁTICA**: Organización de la obra en elementos como exposición, conflicto, clímax y resolución, que ayudan a construir la tensión dramática. Comprende la organización de la obra en exposición, conflicto, clímax y desenlace, lo cual permite mantener la lógica y progresión del relato (Aristóteles, 2013). La exposición presenta el contexto; el conflicto introduce la tensión; el clímax es el punto de máxima intensidad; y la resolución cierra la historia, liberando el conflicto. **Ejemplos:** (1) En *Edipo Rey*, el clímax ocurre cuando Edipo descubre su identidad. (2) En *Romeo y Julieta*, la muerte de los protagonistas actúa como desenlace trágico.

- **Diálogo**: Medio principal de comunicación en el teatro, que revela pensamientos, emociones y motivaciones de los personajes. Es el medio mediante el cual los personajes comunican emociones, conflictos y decisiones. Para Pfister (2001), el diálogo teatral no solo informa, sino que revela el carácter y las tensiones internas. Debe sonar natural, pero estar cargado de intención dramática. **Ejemplos:** (1) El monólogo "Ser o no ser" de *Hamlet* expone el conflicto existencial del protagonista. (2) En *Esperando a Godot*, el diálogo absurdo refleja la vacuidad de la existencia humana.

- **Personajes**: Elementos fundamentales que tienen características, objetivos y conflictos que influyen en el desarrollo de la trama. Son los agentes de la acción dramática, dotados de deseos, conflictos y evolución. Deben ser coherentes con el contexto y contribuir al desarrollo de la trama (García Barrientos, 2014). **Ejemplos:** (1) Medea, cuya pasión y dolor conducen a un desenlace trágico. (2) Don Juan Tenorio, arquetipo del seductor que desafía lo moral y lo divino.

- **Tema**: Mensaje central o idea principal que se quiere transmitir a través de la obra. Es la idea central o mensaje que subyace en la obra, como el poder, el amor, la libertad o la justicia. El tema otorga profundidad reflexiva al texto teatral. **Ejemplos:** (1) El poder y la corrupción en *Macbeth*. (2) La represión y el deseo en *La casa de Bernarda Alba*.

- **Espacio escénico**: Incluye el espacio físico donde se desarrolla la obra y cómo se utiliza para influir en la narrativa. **Espacio escénico.** Es el lugar donde se desarrolla la acción y puede ser realista o simbólico. Según Pavis (2016), el espacio no solo contextualiza, sino que comunica emociones e intensifica el conflicto. **Ejemplos:** (1) El hogar claustrofóbico en *La casa de Bernarda Alba*. (2) El páramo desolado en *Esperando a Godot*.

- **Ritmo y tensión**: Elementos que ayudan a mantener el interés del público y a generar emociones a través del flujo de acontecimientos y el conflicto. Son los elementos que controlan la intensidad dramática y el interés del público. El ritmo se regula mediante la alternancia de escenas rápidas y pausadas, mientras que la tensión surge del conflicto creciente (Esslin, 2009). **Ejemplos:** (1) El aumento de tensión entre Antígona y Creonte. (2) La cuenta regresiva hacia la boda en *Bodas de sangre*.

2. **Triángulo Argumental**:

Es una herramienta utilizada para estructurar la trama y los conflictos en una obra dramática, que consiste en la interacción entre tres elementos clave: el protagonista, el antagonista y el objetivo. El triángulo argumental es un modelo narrativo que organiza el conflicto dramático a partir de la interacción entre tres elementos esenciales: protagonista, antagonista y objetivo. Esta estructura permite visualizar el enfrentamiento entre fuerzas opuestas que impulsan el desarrollo de la trama (Seger, 2010). El protagonista persigue una meta; el antagonista se opone; y el objetivo actúa como motor narrativo. Este modelo facilita la creación de conflictos verosímiles y coherentes. Al definir claramente estos tres componentes, el dramaturgo puede construir historias con tensión emocional y lógica interna. **Ejemplos:** (1) En *Harry Potter*, Harry lucha contra Voldemort para proteger el mundo mágico. (2) En *Don Quijote*, el protagonista lucha contra la realidad misma en su búsqueda de justicia caballeresca.

2.1. Elementos del Triángulo Argumental:

- **Protagonista**: Personaje principal cuya búsqueda y deseos impulsan la trama. Es el personaje principal, cuyo deseo impulsa la acción narrativa. Debe tener objetivos claros y conflictos internos o externos. **Ejemplos:** (1) Antígona, decidida a enterrar a su hermano pese a la ley. (2) Hamlet, que busca vengar la muerte de su padre.

- **Antagonista**: Personaje o fuerza que se opone al protagonista, creando conflictos y obstáculos. Representa la fuerza que se opone al protagonista. Puede ser una persona, una institución, la sociedad o incluso el propio personaje. **Ejemplos:** (1) Creonte en *Antígona*. (2) La enfermedad como antagonista en *La Dama de las Camelias*.

- **Objetivo**: Lo que el protagonista desea lograr, que puede ser tangible o intangible, y que motiva la acción de la historia. Es aquello que el protagonista desea alcanzar, ya sea material o emocional. Este deseo genera la acción dramática. **Ejemplos:** (1) Romeo y Julieta luchan por estar juntos pese al conflicto familiar. (2) En *El rey León*, Simba busca recuperar su reino y su identidad.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 03: Elementos Técnicos de Producción Teatral.

1. Elementos Técnicos de Producción Teatral.

Los elementos técnicos de producción teatral son fundamentales para la creación y representación de una obra. Los elementos técnicos de la producción teatral constituyen la base estructural y estética del hecho escénico. Estos permiten que el texto dramático trascienda su dimensión literaria y se convierta en un evento vivo, dinámico y comunicativo. Desde una perspectiva pedagógica, su estudio y aplicación fomentan la comprensión integral del arte teatral como proceso creativo, colaborativo y reflexivo (Barba & Savarese, 2011). El teatro, entendido como síntesis de artes, requiere de una serie de componentes técnicos y humanos que garantizan la coherencia de la representación y la interacción significativa con el público. A continuación, se desarrollan sus principales elementos: Estos elementos incluyen:

1.1. Texto dramático:

Es la parte literaria del teatro, que estructura la representación. Incluye el espacio, el tiempo y la acción principal. El texto dramático es el punto de partida de toda representación teatral. Constituye la **estructura literaria** que orienta la acción escénica y define el universo simbólico de la obra. Según Szuchmacher (2018), el texto dramático "no es solo una narración dialogada, sino una arquitectura verbal que contiene potenciales de acción, emoción y ritmo escénico". Este texto organiza el **espacio, el tiempo y la acción dramática**, y plantea los conflictos y relaciones entre los personajes. En el ámbito educativo, el análisis del texto permite desarrollar competencias comunicativas, estéticas y críticas en los estudiantes (Motos, 2016).

1.2. Actores:

Son quienes dan vida a los personajes de la obra. Los actores son los **mediadores entre el texto y el público**. Su función va más allá de la simple interpretación; ellos encarnan los valores, conflictos y emociones de los personajes, convirtiéndose en el motor expresivo del hecho teatral. Stanislavski (2016) sostiene que el trabajo actoral implica una profunda búsqueda interior, disciplina corporal y dominio técnico de la voz, el gesto y la emoción. En contextos pedagógicos, el entrenamiento actoral favorece el autoconocimiento, la empatía y la creatividad (Zapata, 2020).

1.3. Espacio teatral:

Se refiere al espacio físico donde se desarrolla la representación, que no necesariamente requiere un escenario preparado. El espacio teatral es el **entorno físico y simbólico** donde se desarrolla la acción escénica. No se limita a un escenario formal, pues puede ser cualquier lugar donde se establezca la relación: actor–espectador. Brook (1997) lo denomina "espacio vacío", destacando que el teatro puede existir en cualquier lugar donde alguien observe a otro actuar. En la educación artística, el espacio teatral se convierte en un laboratorio de experimentación sensorial, corporal y estética.

1.4. Público:

Su interacción y conexión emocional con los actores es crucial para el éxito del hecho teatral. El público constituye un **elemento activo y co-creador** del hecho teatral. Su presencia transforma la representación en una experiencia viva y compartida. Según Boal (2015), el espectador puede ser también "espect-actor", al participar reflexiva o físicamente en la acción dramática. La interacción emocional entre actores y público genera un proceso comunicativo bidireccional que da sentido al evento escénico. Desde la pedagogía del arte, esta relación fomenta la apreciación crítica, la sensibilidad estética y la participación cultural.

1.5. Director:

Coordina todos los elementos de la producción y estudia la obra en su totalidad. El director es el **coordinador artístico y técnico** de la obra teatral. Su función consiste en interpretar el texto, guiar a los actores y armonizar todos los elementos escénicos. Meyerhold (1998) señala que el director debe poseer una visión integral, estética y técnica que unifique la puesta en escena. En el campo educativo, el rol del director se asocia al liderazgo creativo, la planificación y la gestión de proyectos colaborativos.

1.6. Autor del texto:

Es el creador del texto dramático, el escritor. El autor dramático es el **creador literario** que da origen a la obra. Su función no se limita a escribir diálogos, sino a construir universos simbólicos, personajes y conflictos que interpelen al público. Según Pavis (2011), el autor es el primer arquitecto de la acción dramática, pero su texto cobra sentido pleno solo en la escena. En la formación artística, estudiar la obra del autor implica analizar los contextos históricos, sociales y filosóficos que la inspiraron.

1.7. Elementos escénicos:

Incluyen la escenografía, decorados, luces, efectos sonoros, etc., que contribuyen a crear la ilusión de realidad y dan vida al texto dramático. Los elementos escénicos abarcan todos los recursos **visuales, sonoros y espaciales** que materializan la atmósfera de la obra: escenografía, iluminación, utilería, vestuario, maquillaje y efectos especiales. Estos recursos tienen un valor expresivo y simbólico, contribuyendo a la **verosimilitud y estética** de la representación. Como afirma Serrano (2019), los elementos técnicos "no son meros adornos, sino lenguajes visuales que complementan el discurso dramático". En el ámbito educativo, su estudio promueve la interdisciplinariedad entre arte, tecnología y comunicación visual. Estos elementos se combinan para crear una experiencia teatral coherente y significativa para el público. Los elementos técnicos de producción teatral no actúan de manera aislada, sino en **sinergia**. Juntos conforman una experiencia estética total, donde la palabra, el cuerpo, el espacio y la técnica se integran para generar significado y emoción. En el contexto pedagógico, comprender estos elementos permite a los estudiantes valorar el teatro como un arte de colaboración, creatividad y pensamiento crítico.

🎭 OBRA TEATRAL: "EL PAN DE CADA DÍA"

Duración: 3 minutos
Género: Drama social
Lugar: Una habitación humilde en un barrio de Abancay, provincia de Apurímac.
Tema central: El valor del trabajo, la responsabilidad y la esperanza ante la adversidad.

Personajes

- **Juanito (12 años):** Niño huérfano, tímido, reflexivo, valiente.
- **Tía Rosa (45 años):** Mujer sencilla, trabajadora, cariñosa pero firme.
- **Voz del Padre (fuera de escena):** Representa el recuerdo, la conciencia o el consejo del padre fallecido. Su voz se escucha en momentos claves.

CUADRO I: La noticia. *(Luz tenue. Se ve una habitación pobre: una cama, una vela encendida, una canasta vacía y una foto familiar. Juanito está sentado mirando la foto. Entra Tía Rosa con una bolsa de panes.)*

TÍA ROSA: (Con tono cansado pero suave) Juanito, hijito… ya no podemos seguir así. No alcanza para el agua ni la luz. Mañana vas a ir al mercado de Las Américas… a vender pan en el paradero.

JUANITO: (Asustado) ¿Vender pan, tía? Pero… yo nunca vendí nada. No sé ni cómo gritar…

TÍA ROSA: Nadie nace sabiendo, hijo. La vida enseña. Solo hay que tener valor… y corazón. *(La tía coloca los panes sobre la mesa, suspira, acaricia el cabello del niño y sale lentamente. Luz baja. Queda solo Juanito.)*

CUADRO II: La reflexión. *(Silencio. Juanito se queda mirando la canasta. Habla consigo mismo.)*

JUANITO: (En voz baja) ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Si mis amigos me ven? Antes tenía todo… Mamá decía: "Dios proveerá". Y ahora… solo estoy yo.
(Se escucha una brisa suave. Luz azulada. En ese momento se oye la voz del padre, lejana y cálida.)

VOZ DEL PADRE: (Hablando lentamente) Hijo… el trabajo no te quita la dignidad, te la da. Cada esfuerzo es una victoria. No temas empezar… todos los caminos grandes comienzan con un paso pequeño.
(Juanito levanta la cabeza, mira al frente con decisión.)

JUANITO: Sí, papá… venderé pan. No por vergüenza, sino por amor. Porque el trabajo es también una forma de seguir viviendo contigo.

CUADRO III: La decisión. *(Luz cálida de amanecer. Se escucha el canto de gallos. Entra Tía Rosa, lista para salir.)*

TÍA ROSA: (Con una sonrisa) ¿Listo, hijito?

JUANITO: (Listo, con la canasta en mano) Sí, tía. Hoy voy a gritar fuerte:
(Con voz clara y valiente)
¡Pan calientito, pan del día!
(Tía Rosa sonríe y lo abraza. Él la mira con esperanza.)

JUANITO (al público):
Tal vez el pan se enfríe rápido… pero mi corazón no. Mientras tenga fuerzas, voy a seguir adelante. Porque el trabajo no es castigo… es vida.
(Luz se apaga lentamente mientras se escucha la voz del padre en eco.)

VOZ DEL PADRE: (Susurrando)
Eso, hijo… sigue adelante.
(Oscuro total. Fin.)

Elementos teatrales presentes

- **Estructura dramática:** Presentación, nudo y desenlace.
- **Cuadros y escenas:** 3 cuadros breves, cada uno con una acción clara.
- **Acotaciones:** Describen luces, gestos, movimientos y tonos.
- **Mensaje final:** Reflexión sobre el trabajo, la dignidad y los valores familiares.

SESIÓN 04: Apreciación Estética Teatral.

1. Apreciación Estética Teatral:

La apreciación estética teatral se refiere a la capacidad de valorar y disfrutar de las cualidades estéticas y artísticas presentes en una producción teatral. La **apreciación estética teatral** constituye un proceso complejo de formación sensible, cognitiva y crítica mediante el cual los espectadores desarrollan la capacidad de **comprender, valorar y disfrutar** las manifestaciones escénicas. En el ámbito pedagógico, este proceso no solo implica recibir estímulos sensoriales, sino también activar esquemas interpretativos, culturales y emocionales que permiten construir significados profundos. Diversos autores sostienen que el teatro, al ser un arte vivo, requiere una postura activa del espectador, quien reconstruye la obra a partir de su percepción, experiencia y contexto (Pavis, 2016; Lehmann, 2013). Este proceso se articula en tres dimensiones fundamentales:

1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Esto implica utilizar los sentidos para observar y describir las cualidades visuales, sonoras y kinestésicas de las producciones teatrales. Los espectadores deben ser capaces de captar los detalles de la actuación, la escenografía, la música y otros elementos que componen la obra. Percibir en el teatro implica **activar los sentidos y la atención estética** para leer la compleja red de signos que conforman una puesta en escena. La pedagogía teatral destaca que esta percepción no es pasiva: el espectador interpreta continuamente los códigos visuales, sonoros y corporales construidos por los actores y por el equipo creativo (Fischer-Lichte, 2004).

La capacidad perceptiva se orienta a observar:

- **La actuación**, entendida como la manifestación del cuerpo expresivo, la voz, la gestualidad y la presencia del actor.
- **La escenografía**, que incluye los objetos, los espacios, las texturas y los niveles que organizan visualmente la acción.
- **La iluminación y el sonido**, que generan atmósferas, tensiones y ritmos emocionales.
- **El movimiento y la composición espacial**, que articulan la dramaturgia del cuerpo en el escenario.

Desde el enfoque educativo, desarrollar esta competencia significa **enseñar a ver y escuchar** críticamente, potenciando la sensibilidad, la atención y la alfabetización estética de los estudiantes (Pérez-Royo, 2018).

1.2. Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.

Se refiere a la habilidad de entender el contexto social, cultural e histórico en el que se origina una obra teatral. Esto incluye investigar cómo estos contextos influyen en la creación de la obra y en la manera en que se transmiten sus significados. La contextualización es un proceso de **comprensión histórica, cultural, social y estética** que permite interpretar la obra más allá de su superficie formal. El teatro es una práctica situada: nace de un tiempo, un territorio, un conflicto, una estética y un discurso ideológico. En este sentido, analizar la procedencia de la obra, sus referentes culturales y las circunstancias que la nutren constituye un ejercicio fundamental para la apreciación (Carlson, 2015). Comprender el contexto permite:

- Reconocer las **intenciones del dramaturgo y del director**.
- Identificar cómo los fenómenos sociales influyen en las temáticas y lenguajes escénicos.
- Comparar la obra con movimientos estéticos como el realismo, el teatro épico o el posdramático.

- Valorar la obra como un producto cultural que responde a tensiones contemporáneas.

La educación artística debe guiar al estudiante a investigar y conectar estas dimensiones, favoreciendo una apreciación crítica informada y culturalmente situada (Bamford, 2006).

1.3. Reflexiona creativa y críticamente.

Implica una evaluación reflexiva sobre la obra, considerando aspectos como la técnica actoral, la dirección, el estilo y los temas tratados. Los espectadores deben ser capaces de emitir juicios de valor sobre la calidad de la producción y su relevancia artística, así como interpretar las intenciones del autor y del director. La reflexión creativa y crítica constituye la **síntesis superior** del proceso de apreciación estética. No basta con percibir o contextualizar: es necesario **interpretar**, **valorar** y **emitir juicios argumentados** sobre la producción teatral. Esto implica analizar las decisiones estéticas, técnicas y discursivas presentes en la obra. Reflexionar críticamente supone:

- Evaluar la **coherencia de la puesta en escena**, considerando la relación entre dramaturgia, actuación, escenografía, iluminación y sonido.
- Interpretar los **símbolos y metáforas escénicas**, así como el subtexto.
- Expresar un **juicio de valor fundamentado**, diferenciando lo subjetivo de lo argumentativo.
- Conectar la experiencia con marcos teóricos y con la propia sensibilidad.

Según Dewey (1934), la experiencia estética solo se completa cuando el espectador puede elaborar sentido a partir de lo vivido, integrándolo en su mundo simbólico y emocional. Desde la educación teatral, fomentar esta capacidad reflexiva fortalece el pensamiento crítico, la creatividad y la valoración del arte como herramienta formativa y social.

Escribe tu punto de vista sobre la apreciación teatral: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FICHA DE APRECIACIÓN ESTÉTICA TEATRAL

Área: Arte y Cultura **Grado:** 4° de Secundaria
Tema: Apreciación Estética Teatral **Duración:** 135 min
Nombre del estudiante: _____ **Fecha:** _____

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Título de la obra o escena: _____ **Autor / Director:** _____
País / Contexto cultural: _____ **Año de creación / estreno:** _____
Duración de la escena observada: _____

2. PERCEPCIÓN ESTÉTICA (¿Qué veo, escucho y siento?)

2.1 Elementos visuales (escenografía, vestuario, iluminación):

2.2 Elementos sonoros y musicales (voz, ambiente, música, silencios):

2.3 Movimiento y actuación (gestos, corporalidad, ritmo, presencia):

2.4 Emociones y sensaciones que generó en mí:

3. CONTEXTUALIZACIÓN (¿De dónde viene esta obra y qué quiere decir?)

3.1 ¿Qué problemática social, cultural o histórica aborda la obra?

3.2 ¿Qué vínculos encuentro entre esta obra y mi realidad local o nacional?

3.3 ¿Por qué crees que el autor o director eligió representar esta temática?

4. REFLEXIÓN CREATIVA Y CRÍTICA (¿Qué pienso y cómo lo interpreto?)

4.1 ¿Cuál es el mensaje central de la obra o escena observada?

4.2 ¿Qué elementos estéticos refuerzan ese mensaje?

4.3 Mi opinión crítica sobre la propuesta teatral:(¿Te parece pertinente? ¿Genera reflexión? ¿Logra comunicar su idea?)

5. PROPUESTA CREATIVA (Inspirada en la obra) Si tuvieras que crear una intervención artística o una breve escena teatral basada en esta obra, ¿qué harías? ¿Qué problemática abordarías?

Título de mi propuesta: _____ **Idea principal:**

Elementos escénicos que usaría (iluminación, movimiento, objetos, música):

¿Qué mensaje social quiero transmitir?

Autoevaluación (marca con ✓)

Aspecto	Sí	A veces	No
Observé la escena con atención.			
Analicé los elementos estéticos con claridad.			
Comprendí el contexto de la obra.			
Argumenté mi opinión crítica.			
Propuse una idea artística creativa y coherente.			

SESIÓN 05: Improvisación Individual y Colectiva.

1. La Improvisación.

La improvisación es la capacidad de crear y desarrollar material en el momento, sin un guion o una estructura preestablecida. Permite a los actores explorar su creatividad y conectarse de manera espontánea con sus instintos y emociones. La improvisación constituye una competencia fundamental dentro de los lenguajes escénicos, pues implica la capacidad de crear, transformar y desarrollar acciones dramáticas en el momento, sin depender de un guion previo. Desde una perspectiva pedagógica, la improvisación permite a los estudiantes explorar su creatividad, potenciar su sensibilidad expresiva y activar procesos cognitivos vinculados a la resolución de problemas, la toma de decisiones y la gestión de emociones (Spolin, 1999). En el ámbito científico–educativo, se reconoce que improvisar favorece el pensamiento divergente, promueve la construcción de significados simbólicos y fortalece habilidades socioemocionales esenciales para la formación integral (Johnstone, 2018). Asimismo, la improvisación contribuye a que los actores —o estudiantes— se conecten con sus impulsos internos, integrando la corporalidad, la voz y la emoción en una experiencia escénica espontánea. Esto genera interpretaciones auténticas, flexibles y adaptativas, características fundamentales del aprendizaje artístico contemporáneo (Tejada, 2020).

1.1. Improvisación Individual.

La improvisación individual se refiere a la habilidad de un actor para improvisar en solitario, desarrollando personajes, diálogos y acciones sobre la marcha. Esta técnica puede utilizarse para mejorar la espontaneidad y la capacidad de reacción del actor. La improvisación individual se refiere a la capacidad del actor para construir, en solitario, personajes, diálogos, situaciones y acciones sin planificación previa. Desde la didáctica del teatro, esta técnica favorece la autonomía expresiva, el autoconocimiento y la exploración profunda de los recursos personales del estudiante. Permite fortalecer la espontaneidad y mejorar los procesos de reacción ante estímulos internos y externos, lo que incrementa la fluidez creativa y la coherencia narrativa (Nachmanovitch, 1990).

Ejercicio:

Monólogo improvisado El actor elige un tema o un personaje y realiza un monólogo improvisado sobre ese tema. No hay restricciones ni guiones establecidos, lo que permite al actor desarrollar el personaje y la historia en el momento. Este ejercicio ayuda a mejorar la capacidad de improvisar diálogos y fomenta la creatividad.

1.2. Improvisación Colectiva.

La improvisación colectiva implica que varios actores improvisen juntos en un escenario, colaborando y comunicándose constantemente para desarrollar una historia en conjunto. La improvisación colectiva implica la creación simultánea entre varios actores, quienes deben coordinarse, escucharse activamente y construir una historia compartida. Desde la pedagogía teatral, esta modalidad fortalece el trabajo colaborativo, la empatía, la comunicación verbal y no verbal, así como la capacidad de aceptar y transformar las propuestas de los demás, lo que en improvisación se conoce como el principio del **"sí y..."** (Johnstone, 2018). Investigaciones educativas resaltan que la improvisación grupal mejora la cohesión social, la confianza y la disposición para enfrentar retos creativos de manera conjunta (Sawyer, 2003).

Ejercicio:

Palabras encadenadas Los actores se colocan en un círculo y se turnan para decir una palabra relacionada con la anterior. Por ejemplo, el primer actor dice "casa", el segundo dice "puerta", el tercero dice "ventana", y así sucesivamente. El objetivo es crear una historia o una escena improvisada a medida que las palabras se encadenan, lo que ayuda a desarrollar la escucha activa y la capacidad de construir una narrativa coherente en grupo.

SESIÓN 06: Textos Dramáticos y Estructura Escénica.

1. Textos Dramáticos y Estructura Escénica.

Los **textos dramáticos** constituyen el fundamento literario de toda obra teatral y se caracterizan por estar construidos esencialmente a partir de **diálogos**, es decir, intercambios verbales entre personajes que permiten el desarrollo de conflictos, emociones y acciones dentro de la trama. Según Pavis (2016), el texto dramático no solo comunica información, sino que también **organiza la acción escénica** mediante la palabra, otorgando forma y sentido a la representación. A diferencia de otros géneros literarios, el drama se escribe con la finalidad de ser **representado ante un público**, lo que marca una diferencia crucial respecto de la narrativa o la poesía (Szondi, 2011). Además de los diálogos, los textos dramáticos incorporan **acotaciones** o didascalias, las cuales son indicaciones del autor dirigidas a los actores, directores y al equipo escénico. Estas orientaciones describen aspectos relacionados con gestos, movimientos, tono de voz, ambientación, iluminación, música o utilería. Las acotaciones cumplen la función de guiar la puesta en escena, aunque pueden variar según las interpretaciones del director y las necesidades de la producción teatral (Ubersfeld, 2017).

Es importante resaltar que el teatro **no se completa en la lectura** del texto, sino en el acto vivo de la representación. Como señala Brook (2019), el fenómeno teatral surge cuando existe una relación directa entre **actor** y **espectador** en un espacio determinado, integrando elementos visuales, sonoros y corporales que dotan de vida al texto escrito.

1.1. Estructura Escénica del Texto Dramático

La estructura escénica de un texto dramático se compone de dos niveles: **el texto principal** y **el texto secundario**, ambos necesarios para comprender la totalidad de la obra.

1.1.1. Texto Principal

El **texto principal** está conformado por los elementos que desarrollan el conflicto dramático y articulan la progresión narrativa. Entre estos se encuentran:

- **Actos:** grandes unidades estructurales que dividen la obra y marcan cambios significativos en el tiempo, la acción o el espacio (Aristóteles, trad. 2018).
- **Cuadros y escenas:** divisiones internas que presentan variaciones en el espacio escénico o en la entrada y salida de personajes.
- **Diálogos:** intercambios verbales entre personajes, núcleo de la comunicación teatral.
- **Monólogos:** discursos extendidos de un personaje que revelan pensamientos o emociones profundas.
- **Apartes:** intervenciones breves dirigidas al público sin que los demás personajes se den por enterados.
- **Exposición, nudo y desenlace:** etapas clásicas de la estructura narrativa que presentan la situación inicial, el desarrollo del conflicto y su resolución.
-

Cada uno de estos componentes contribuye a la construcción de la acción dramática, estableciendo ritmos, tensiones y significados dentro de la obra teatral.

1.1.2. Texto Secundario

El **texto secundario**, también llamado didascalias o acotaciones, complementa y orienta la comprensión del texto principal. Este incluye información acerca de:

- **Las acciones físicas** de los personajes,
- El **carácter y apariencia** de los personajes,
- El **espacio escénico** (decorado, escenografía),

- La **iluminación**,
- Los **efectos sonoros**,
- El **vestuario**,
- y otros elementos técnicos necesarios para la puesta en escena.

Ubersfeld (2017) sostiene que el texto secundario establece el marco que permite transformar el texto literario en un fenómeno teatral concreto, convirtiéndose en un puente entre la obra escrita y su representación escénica.

Redacta un pequeño texto dramático:

SESIÓN 07: Cuerpo, Voz y Drama Creativo.

1. El Cuerpo en el teatro.

El cuerpo del actor constituye uno de los elementos esenciales del arte teatral, pues es a través de él que se materializa la acción dramática. En la escena, el cuerpo no solo **ocupa un espacio**, sino que lo **significa**, ya que cada postura, desplazamiento, gesto o tensión muscular comunica información sobre el personaje, su emocionalidad y sus relaciones con los otros. Según Lecoq (2009), *"el cuerpo es el primer instrumento pedagógico del actor, porque la comprensión del movimiento permite la comprensión del teatro mismo"*. La expresión corporal integra técnicas como el **mimo**, la **danza teatral**, el **teatro físico** y las dinámicas psicocorporales desarrolladas por métodos contemporáneos (Viewpoints, Grotowski, Suzuki). Estas técnicas enfatizan la **comunicación no verbal**, fundamental para transmitir emociones complejas que pueden incluso contradecir el texto hablado, ampliando así el lenguaje escénico (Pavis, 2016). Desde una perspectiva educativa, el trabajo corporal potencia la conciencia espacial, la empatía y la creatividad, competencias esenciales en la formación artística. Stanislavski (2013) sostiene que el actor debe entrenar su cuerpo hasta volverlo "orgánico", es decir, capaz de reaccionar con naturalidad y coherencia en la ficción escénica. En ese sentido, el cuerpo no es solo un vehículo expresivo, sino también un espacio de construcción simbólica, emocional y cultural.

1.1. Ejercicio: "La Escultura Emocional en Movimiento"

Objetivo: Desarrollar la conciencia corporal, la expresividad física y la capacidad de comunicar emociones sin recurrir a la palabra.
Duración: 12–15 minutos.
Materiales: Espacio amplio.

Procedimiento:

a) El docente menciona una emoción: alegría, miedo, serenidad, ira, duda, etc.
b) Cada estudiante crea una **escultura corporal fija** que represente esa emoción, usando postura, tensión muscular, dirección de la mirada y nivel de energía.
c) Una vez fijada la escultura, el docente indica un ritmo (lento, fluido, cortado, pesado).
d) Los estudiantes deben **transformar la escultura en movimiento**, desplazándose por el espacio sin perder la esencia de la emoción.
e) Se realizan variaciones agregando estímulos externos:
- "El viento empuja tu emoción"
- "Tu emoción crece hasta ocupar toda la habitación"
- "Tu emoción se hace pequeña y frágil"

Cierre: Reflexión breve: ¿Qué elementos del cuerpo ayudaron a comunicar la emoción? Conexión pedagógica: Se trabaja la presencia física, el lenguaje no verbal y la conciencia espacial, tal como proponen Lecoq y Stanislavski.

2. La Voz en el teatro.

La voz es un recurso fundamental para la actuación, pues permite articular el texto dramático, construir atmósferas y otorgar identidad emocional a los personajes. No se limita a la emisión sonora; involucra procesos de respiración, resonancia, dicción, entonación y proyección que permiten al actor comunicar intenciones de manera efectiva (Berry, 2012). En el trabajo escénico, la voz se asocia al concepto de **presencia**, entendida como la capacidad de un actor para hacerse notar y establecer una conexión vibrante con el público. Rodenburg (2015) afirma que una voz entrenada puede "mover energéticamente al espectador", activando su imaginación y sensibilidad. La modulación vocal —cambios en ritmo, volumen, tono y timbre— posibilita crear distintos niveles de

tensión dramática, reforzando el sentido del texto y la emoción interpretada. Pedagógicamente, el entrenamiento vocal desarrolla competencias comunicativas transversales, como la claridad del habla, la lectura expresiva y la gestión emocional a través del sonido. La voz, al alinear respiración y emoción, se convierte en un puente entre el mundo interior del actor y la ficción dramática (Linklater, 2006). De este modo, la voz es tanto una herramienta técnica como un medio de expresión subjetiva y artística.

2.1. Ejercicio: "La Escalera de la Emoción Vocal"

Objetivo: Entrenar la modulación vocal (volumen, tono, ritmo y timbre) para conectar la voz con la intención emocional del texto.
Duración: 10–12 minutos.
Materiales: Una breve frase neutra, por ejemplo: **"Hoy he llegado temprano."**

Procedimiento:

a) El docente pide repetir la frase usando una respiración diafragmática previa.
b) Se plantea una "escalera emocional", donde la misma frase se dice en diferentes emociones:
- Tristeza profunda
- Ira contenida
- Entusiasmo explosivo
- Temor
- Serenidad

c) En cada emoción, se trabaja:
- **Volumen:** ¿sube o baja?
- **Tono:** ¿agudo o grave?
- **Ritmo:** ¿rápido o lento?
- **Timbre:** ¿suave, áspero, brillante?

d) Después, se pide combinar emociones: "tristeza con esperanza", "miedo con curiosidad", etc.
e) Finalmente, cada estudiante escoge una emoción y presenta su versión ante el grupo.

Cierre: Reflexión sobre cómo la voz cambia la intención, siguiendo lo establecido por Berry, Rodenburg y Linklater.

3. El Drama Creativo.

El **drama creativo** es un enfoque teatral centrado en la capacidad de los artistas para generar contenidos originales —historias, personajes, situaciones y universos simbólicos— mediante procesos de exploración e invención. Se basa en la idea de que el teatro no solo reproduce obras existentes, sino que también crea nuevas realidades mediante el juego dramático, la improvisación y la experimentación estética (Spolin, 1999). Este tipo de trabajo involucra a dramaturgos, directores y actores que colaboran en la construcción de un mundo escénico singular. La creatividad teatral se manifiesta a través de **escrituras innovadoras**, **puestas en escena no convencionales**, uso de nuevas tecnologías, exploración de lenguajes performativos y ruptura de códigos tradicionales (Brook, 2019). En pedagogía teatral, el drama creativo fomenta la autonomía expresiva, el pensamiento divergente y la capacidad de resolver problemas mediante la creación simbólica. Además, la improvisación ocupa un rol central, porque permite a los actores descubrir posibilidades escénicas inesperadas y desarrollar respuestas auténticas en tiempo real. Según Johnston (2017), la improvisación "abre puertas a la espontaneidad y contribuye a la formación de un actor libre y consciente de su potencial creativo". En síntesis, el drama creativo es un proceso dinámico en el que la imaginación y la experiencia estética se integran para construir propuestas teatrales originales.

3.1. Ejercicio: "Improvisación de Objetos Imposibles"

Objetivo: Fomentar la creatividad, la imaginación dramática y la capacidad de construir pequeñas escenas mediante improvisación.

Duración: 15–20 minutos.

Materiales: Una bolsa con objetos reales o ficticios escritos en papel (por ejemplo: "una llave que abre sentimientos", "una piedra que canta", "un mapa que cambia solo", "un reloj sin tiempo").

Procedimiento:

a) Cada estudiante o grupo saca un papel con un "objeto imposible".

b) Tienen 2 minutos para imaginar:

- ¿Qué hace el objeto?
- ¿De dónde proviene?
- ¿Qué conflicto genera?

c) Luego improvisan una escena corta de 1–2 minutos donde el objeto sea central al conflicto dramático.

d) Deben crear:

- Un personaje
- Una situación inicial
- Un problema relacionado al objeto
- Una resolución o final abierto

e) Se valora originalidad, coherencia interna y espontaneidad más que la perfección técnica.

Cierre: Discusión grupal: ¿Qué soluciones creativas surgieron? ¿Cómo influyó el objeto en la escena? Este ejercicio desarrolla pensamiento divergente, improvisación y creación colectiva, en línea con Spolin, Brook y Johnston.

SESIÓN 08: Construcción de Personajes y Ejercicios Dramáticos.

1. Construcción de Personajes.

La **construcción de personajes** constituye uno de los procesos más esenciales dentro del arte teatral, ya que permite materializar seres ficticios con profundidad humana, generando credibilidad en escena. Desde el enfoque pedagógico, este proceso no solo desarrolla competencias actorales, sino también habilidades socioemocionales como la empatía, la autorreflexión y la comprensión del comportamiento humano.

La construcción de personajes implica trabajar al menos tres dimensiones fundamentales:

a. Dimensión física

Incluye los elementos externos que hacen reconocible al personaje:

- Anatomía, postura y tono muscular.
- Gestualidad y expresiones faciales.
- Voces y modos de hablar.
- Movimiento, ritmo corporal y energía.
- Vestuario, maquillaje, accesorios y objetos simbólicos.

Estas decisiones comunican información clave al público incluso antes de que el personaje hable. Según Stanislavski (1936), el cuerpo debe estar disponible, libre y entrenado para que el actor pueda transformarse plenamente.

b. Dimensión psicológica y emocional

Comprende los procesos internos que motivan la acción:

- Personalidad, carácter y temperamento.
- Creencias, deseos, heridas, miedos y contradicciones.
- Intenciones y objetivos (lo que quiere).
- Obstáculos (lo que se lo impide) y estrategias de acción (cómo lo intenta).

Como afirma Hagen (1973), un personaje es interesante cuando posee conflictos internos que lo llevan a tomar decisiones dramáticas; por ello, el actor debe investigar las razones profundas de cada comportamiento.

c. Dimensión social y contextual

Todo personaje es producto de un entorno:

- Origen cultural, clase social, educación.
- Historia familiar, experiencias pasadas y traumas.
- Contexto histórico y geográfico.
- Relación con otros personajes: jerarquías, alianzas, tensiones y afectos.

La red de relaciones es crucial, pues “no existe personaje sin una situación dada” (Stanislavski, 1936). Estas relaciones son las que dinamizan la trama y permiten la evolución del personaje dentro de la obra.

Propósitos pedagógicos

Trabajar la construcción de personajes permite:

- Comprender la complejidad humana.
- Desarrollar el pensamiento crítico y empático.
- Fomentar la creatividad narrativa y expresiva.
- Mejorar la comunicación verbal y no verbal.

En el aula, este proceso promueve aprendizajes integrales: cognitivos, expresivos y socioemocionales.

2. Ejercicios Dramáticos.

Los ejercicios dramáticos son actividades diseñadas para ayudar a los actores y dramaturgos a explorar y desarrollar sus habilidades en la interpretación y creación de personajes. Los **ejercicios dramáticos** constituyen herramientas formativas esenciales que permiten explorar características del personaje, fortalecer la creatividad y mejorar la presencia escénica. Su función es introducir al estudiante en un proceso vivencial donde el aprendizaje se construye a través de la acción (learning by doing). A continuación, se amplían los ejercicios propuestos:

a. Monólogo interior

Consiste en que el actor escriba o verbalice los pensamientos íntimos del personaje.

Objetivos pedagógicos

- Profundizar en su psicología y emociones.
- Explorar la voz interna y el flujo de conciencia.
- Comprender la lógica interna del personaje.

Beneficios actorales

Ayuda a descubrir subtextos y motivaciones ocultas, lo cual es fundamental para lograr interpretaciones auténticas (Hagen, 1973).

b. Improvisación en grupo

Los actores interactúan en base a una situación dada (un conflicto, una emoción dominante, un acontecimiento inesperado).

Objetivos pedagógicos

- Fomentar la espontaneidad y la escucha activa.
- Construir colectivamente escenas y personajes.
- Estimular la colaboración, la imaginación y la toma de decisiones rápidas.

Didácticamente

La improvisación es una de las metodologías clave de las pedagogías teatrales modernas porque desarrolla la capacidad de adaptación y creatividad escénica (Spolin, 1999).

c. Diálogos improvisados

Dos actores construyen un encuentro entre personajes con objetivos opuestos o complementarios.

Objetivos pedagógicos

- Desarrollar la capacidad de negociación y conflicto dramático.
- Explorar relaciones: amistad, rivalidad, amor, poder, etc.
- Trabajar el ritmo y la coherencia narrativa.

Aplicación escolar

Es ideal para secundaria porque permite que los estudiantes analicen comportamientos sociales reales, tales como el manejo de conflictos interpersonales.

d. Estudio psicológico del personaje

Los actores investigan la personalidad del personaje mediante preguntas guía: **¿De qué tiene miedo?, ¿qué desea?, ¿cuál es su herida?, ¿cómo ama?, ¿cómo reacciona bajo presión?**

Objetivos pedagógicos

- Formar pensamiento crítico hacia la conducta humana.
- Incentivar la argumentación y la toma de decisiones conscientes.
- Brindar herramientas para interpretar con coherencia psicológica.

Perspectiva teatral

Este estudio permite construir personajes tridimensionales, evitando estereotipos o interpretaciones superficiales (Brook, 1996).

SESIÓN 09: Música y Efectos Sonoros en la Expresión Teatral.

1. Música y Efectos Sonoros en la Expresión Teatral.

La música y los efectos sonoros constituyen recursos expresivos esenciales dentro del lenguaje teatral, pues cumplen una función comunicativa, estética y emocional que complementa la acción dramática. Desde una perspectiva pedagógica, estos elementos no solo acompañan la escena, sino que dialogan activamente con el texto, la actuación y el espacio escénico, contribuyendo a la construcción del significado teatral.

La música en el teatro tiene la capacidad de **establecer atmósferas**, marcar transiciones entre escenas y anticipar o reforzar estados emocionales de los personajes. Puede actuar como un elemento narrativo autónomo, sugiriendo información que no se expresa verbalmente, como el paso del tiempo, el contexto cultural o el conflicto interno de los personajes. Según Stanislavski, la música influye directamente en la vivencia emocional del actor y del espectador, facilitando la conexión sensible con la acción dramática (Stanislavski, 2013).

Por su parte, los **efectos sonoros** permiten recrear ambientes y situaciones que enriquecen la verosimilitud escénica. Sonidos naturales (lluvia, viento, pasos) o artificiales (máquinas, multitudes, explosiones) amplían el espacio dramático más allá de lo visible, estimulando la imaginación del público. En el ámbito educativo, su uso favorece el desarrollo de la percepción auditiva, la creatividad y la comprensión del espacio escénico como una construcción simbólica (Pavis, 2016).

Asimismo, tanto la música como los efectos sonoros cumplen una función **ritmadora**, organizando el tempo de la obra y apoyando la dinámica de las acciones teatrales. Un uso consciente y dosificado evita la saturación sonora y garantiza que estos recursos refuercen la intención dramática sin distraer al espectador. Desde la pedagogía teatral, es fundamental que el estudiante comprenda que la sonoridad escénica debe estar al servicio del sentido dramático y de la propuesta estética del montaje.

2. La Producción de una Obra Teatral.

La producción de una obra teatral es un proceso complejo y colaborativo que integra aspectos artísticos, técnicos y organizativos, con el objetivo de materializar una propuesta escénica coherente y significativa. En el contexto educativo, la producción teatral se convierte en una experiencia formativa integral que promueve el trabajo en equipo, la responsabilidad y la creatividad.

El proceso se inicia con la **selección del texto dramático**, la cual responde a criterios pedagógicos, artísticos y contextuales, como la edad de los participantes, los objetivos de aprendizaje y el público destinatario. A partir de esta elección, se conforma el equipo de producción, integrado por el director, productor, actores y responsables de las áreas técnicas: escenografía, vestuario, iluminación, sonido y utilería. Cada uno de estos roles cumple una función específica que contribuye al resultado final de la puesta en escena (Brook, 2019).

La etapa de **planificación** implica la organización de los ensayos, la elaboración del cronograma de trabajo y el diseño conceptual de los elementos escénicos. Durante los ensayos, el director orienta el proceso interpretativo, guiando a los actores en la construcción de los personajes, el uso del cuerpo, la voz y el espacio. Paralelamente, los equipos técnicos desarrollan y ajustan sus propuestas en función de las necesidades dramáticas de la obra.

La **coordinación interdisciplinaria** es clave en la producción teatral, ya que la integración armónica de actuación, escenografía, iluminación y sonido garantiza la unidad estética del espectáculo. Finalmente, se realizan ensayos generales y ajustes técnicos que permiten optimizar la puesta en escena antes de su presentación al público. Desde la pedagogía teatral, este proceso fomenta el aprendizaje experiencial, fortaleciendo competencias artísticas, comunicativas y sociales (Boal, 2018).

CUESTIONARIO: Música y Efectos Sonoros en el Teatro

1. ¿Cuál es la función principal de la música en una obra teatral?
A) Decorar el escenario sin relación con la escena.
B) Reemplazar el diálogo de los actores.
C) Llamar la atención del público de manera constante.
D) Crear atmósferas y reforzar emociones y acciones.

2. ¿Qué aportan los efectos sonoros a una representación teatral?
A) Solo hacen más larga la obra.
B) Ayudan a recrear ambientes y situaciones de la escena.
C) Distraen al espectador del mensaje principal.
D) Sustituyen el trabajo del actor.

3. ¿Por qué es importante seleccionar adecuadamente la música en una escena teatral?
A) Porque debe reforzar la intención y el mensaje de la escena.
B) Porque siempre debe ser fuerte y constante.
C) Porque el público solo presta atención al sonido.
D) Porque es el elemento más importante del teatro.

4. ¿Qué se busca al crear una escena teatral con enfoque en la no violencia?
A) Representar solo escenas tristes.
B) Mostrar conflictos sin solución.
C) Promover el respeto, la empatía y la convivencia pacífica.
D) Generar miedo en el público.

5. ¿Qué etapa forma parte del proceso de producción de una obra teatral?
A) Solo la presentación final.
B) La improvisación sin planificación.
C) La memorización individual sin ensayos.
D) La planificación, ensayos y coordinación del equipo.

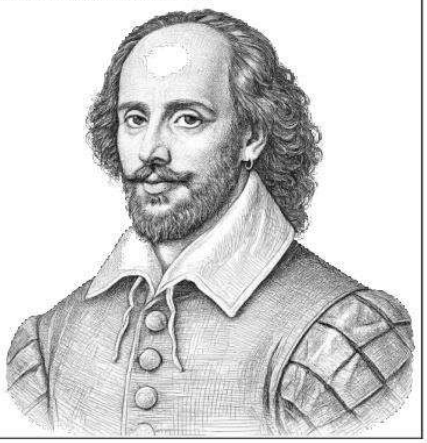
6. ¿Qué actitud es fundamental durante el trabajo teatral en grupo?
A) Competencia entre compañeros.
B) Respeto y colaboración.
C) Trabajo individual sin diálogo.
D) Imposición de ideas personales.

7. ¿Cómo contribuyen las TIC en la producción teatral escolar?
A) Permiten buscar y usar audios y efectos sonoros digitales.
B) Reemplazan completamente la actuación.
C) Evitan el trabajo en grupo.
D) Solo sirven para distraer.

8. ¿Qué se logra al ensayar una escena teatral antes de presentarla?
A) Aprender solo el texto.
B) Evitar el uso de música.
C) Mejorar la coordinación y la expresión escénica.
D) Reducir la duración de la obra.

9. ¿Qué evidencia demuestra el aprendizaje en esta sesión?
A) Escuchar música sin participar.
B) Observar sin opinar.
C) Copiar información del libro.
D) Presentar una escena teatral con música y efectos sonoros.

10. ¿Qué se fortalece al reflexionar sobre el uso de la música y el teatro?
A) La competencia y el conflicto.
B) La memorización sin sentido.
C) La expresión emocional y la convivencia pacífica.
D) La repetición mecánica.



SESIÓN 10: Producción de una Obra Teatral.

La producción de una obra teatral es el proceso que implica la creación y realización de una representación teatral. Este proceso abarca varias etapas y aspectos que se combinan para dar vida a la puesta en escena. Los elementos clave involucrados en la producción teatral incluyen:

1. **Selección de la obra**: Elegir el texto que se va a representar, analizando diferentes obras para determinar cuál se ajusta mejor a los objetivos y recursos disponibles.

2. **Diseño escénico**: Creación de la escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y efectos especiales, colaborando estrechamente con el director para asegurar una visión coherente.

3. **Casting**: Selección de los actores que interpretarán los personajes a través de audiciones, eligiendo a aquellos que mejor se adapten a los roles.

4. **Ensayos**: Realización de ensayos donde los actores trabajan en sus personajes y se familiarizan con la dirección y visión del director.

5. **Producción técnica**: Coordinación de aspectos como el diseño de sonido y la gestión de efectos especiales, asegurando que todos los elementos técnicos funcionen correctamente.

6. **Gestión de recursos**: Manejo del presupuesto, obtención de permisos y coordinación general de la producción.

7. **Presentaciones**: Ejecución de la obra ante el público, buscando transmitir la visión artística y la historia de manera efectiva.

8. **Evaluación y ajustes**: Análisis posterior a las funciones para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en la dirección, actuación o diseño.

La producción teatral es un esfuerzo colaborativo que combina diferentes disciplinas para crear una experiencia significativa y cautivadora para el público.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 01: Evolución de la Danza en el Perú.

1. EVOLUCIÓN DE LA DANZA EN EL PERÚ:

La evolución de la danza en el Perú es un fascinante viaje a través de los siglos, donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con influencias culturales y artísticas de todo el mundo, dando lugar a una rica y diversa paleta de expresión artística. Este concepto busca destacar los pulsos de tradición y renovación que han marcado el devenir de la danza en este país sudamericano; la danza en el Perú ha evolucionado a lo largo del tiempo, fusionando tradición y modernidad, y cómo sigue siendo una poderosa forma de expresión que refleja la diversidad cultural y la identidad del pueblo peruano. A través de sus múltiples manifestaciones, la danza sigue siendo un puente que conecta el pasado con el presente, y que une a las comunidades en un vínculo eterno de celebración y conexión humana. Elementos Principales:

a) **Raíces Ancestrales**: La danza en el Perú tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones precolombinas, como los Incas, Moche, Nazca y Chavín, donde se practicaban ceremonias rituales y expresiones artísticas que honraban a los dioses, celebraban la naturaleza y conmemoraban eventos importantes de la vida comunitaria. Estas danzas ancestrales se transmitieron de generación en generación a través de tradiciones orales y prácticas culturales.

b) **Influencias Coloniales y Mestizaje**: Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la danza en el Perú experimentó una profunda transformación. Las danzas europeas, como la zarzuela, la seguidilla y la contradanza, se fusionaron con las tradiciones indígenas, dando lugar a nuevas formas de expresión como la marinera, el huayno y el festejo, que se convirtieron en parte integral del folclore peruano.

c) **Expresiones Regionales**: La diversidad geográfica y cultural del Perú ha dado lugar a una amplia variedad de danzas regionales, cada una con sus propias características y significados. Desde las danzas andinas de los Andes, como la danza de las tijeras y la danza de la palla-palla, hasta las danzas afroperuanas de la costa, como el festejo y la zamacueca, y las danzas amazónicas de la selva, como el danzón y la pandilla, cada región aporta su propio color y ritmo a la danza peruana.

d) **Innovación y Experimentación**: En el siglo XX y XXI, la danza en el Perú ha experimentado un renacimiento creativo, con coreógrafos y bailarines explorando nuevas formas de expresión y fusionando influencias contemporáneas con las tradiciones ancestrales. La danza contemporánea, el ballet folklórico, la danza urbana y la danza teatro son solo algunas de las formas en las que la danza peruana ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos.

e) **Revalorización Cultural**: En las últimas décadas, ha habido un creciente interés por parte de las autoridades, instituciones y comunidades en la preservación y promoción de la danza como parte del patrimonio cultural del Perú. Festivales, concursos, escuelas de danza y proyectos de investigación han contribuido a revalorizar y difundir la riqueza de las tradiciones dancísticas del país, tanto a nivel nacional como internacional.

1.1. Evolución y clasificación de la danza en el Perú:

La historia de la danza en el Perú es tan antigua como la civilización misma. A lo largo de los siglos, esta forma de expresión ha sido parte integral de la vida cultural y social del país, reflejando la rica diversidad étnica, geográfica y cultural de su pueblo. A continuación, presentamos una visión general de la historia de la danza en el Perú:

a) **Época Precolombina**: En el período precolombino, las antiguas civilizaciones que habitaban el territorio peruano practicaban una variedad de danzas rituales y ceremoniales como parte de sus tradiciones religiosas y culturales. Los Incas, Moche, Nazca, Chavín y otras culturas precolombinas realizaban danzas para venerar a sus dioses, celebrar la fertilidad de la tierra, conmemorar eventos importantes y expresar su conexión con la naturaleza y el cosmos. Estas danzas se transmitían de generación en generación a través de tradiciones orales y prácticas rituales.

b) **Época Colonial**: Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la danza en el Perú experimentó una transformación significativa. Las danzas europeas, como la zarzuela, la seguidilla y la contradanza, se fusionaron con las tradiciones indígenas, dando origen a nuevas formas de expresión como la marinera, el huayno y el festejo. Estas danzas mestizas se convirtieron en parte integral del folclore peruano y siguieron siendo practicadas en las comunidades a lo largo de los siglos.

c) **Época Republicana**: Durante el período republicano, la danza continuó evolucionando y adaptándose a los cambios sociales y culturales del país. Surgieron nuevas expresiones dancísticas que reflejaban la diversidad regional y étnica del Perú, como la danza de las tijeras en la sierra, el festejo y la zamacueca en la costa, y el danzón y la pandilla en la selva. Estas danzas regionales se caracterizaban por sus ritmos vibrantes, movimientos acrobáticos y trajes coloridos, y seguían siendo parte importante de las festividades y celebraciones locales.

d) **Siglo XX y XXI:** En el siglo XX y XXI, la danza en el Perú experimentó un renacimiento creativo, con la aparición de nuevos estilos y géneros que fusionaban influencias tradicionales con contemporáneas. La danza contemporánea, el ballet folklórico, la danza urbana y la danza teatro son solo algunas de las formas en las que la danza peruana ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos. Además, ha habido un creciente interés por parte de las autoridades, instituciones y comunidades en la preservación y promoción de la danza como parte del patrimonio cultural del Perú, con la creación de festivales, concursos, escuelas de danza y proyectos de investigación.

La historia de la danza en el Perú es un reflejo de la rica diversidad cultural y la historia tumultuosa del país, desde las antiguas civilizaciones precolombinas hasta la era moderna. A través de sus múltiples manifestaciones, la danza sigue siendo una poderosa forma de expresión que refleja la identidad y la esencia misma del pueblo peruano.

Cuestionario sobre LA EVOLUCIÓN DE LA DANZA EN EL PERÚ:

1. **¿Cuáles son las raíces ancestrales de la danza en el Perú?**

.....

.....

2. **¿Qué influencia tuvo la llegada de los conquistadores españoles en la evolución de la danza peruana?**

.....

.....

3. **¿Cómo se refleja la diversidad regional en la danza peruana?**

.....
.....
.....
.....

4. **¿Qué formas de expresión dancística surgieron en el siglo XX y XXI en el Perú?**

.....
.....
.....
.....

5. **¿Qué papel desempeñan los festivales, concursos y escuelas de danza en la promoción de la danza peruana?**

.....
.....
.....
.....

6. **¿Qué características definen la evolución de la danza en la época precolombina?**

.....
.....
.....
.....

7. **¿Cuál fue el impacto de la época colonial en la danza peruana?**

.....
.....
.....
.....

8. **¿Qué cambios experimentó la danza peruana durante la época republicana?**

.....
.....
.....
.....

9. **¿Cuáles son algunas de las formas contemporáneas de danza en el Perú?**

.....
.....
.....
.....

10. **¿Qué representa la danza en la historia y la cultura del Perú?**

.....
.....
.....
.....

REFLEXIÓN: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 02: Danza Prehispánica: Raíces y Tradiciones.

1. LA DANZA PREHISPÁNICA EN EL PERÚ

La danza prehispánica en el Perú fue una manifestación artística y cultural de gran importancia en las sociedades ancestrales. Aunque existen pocos registros escritos de esta época, se ha podido reconstruir parte de esta tradición a través de pinturas, cerámicas y relatos de cronistas de la conquista. La danza prehispánica en el Perú constituye una de las expresiones más complejas del arte ancestral andino, integrando dimensiones **estéticas, rituales, sociales y simbólicas**. Lejos de ser una actividad meramente recreativa, la danza fue un **lenguaje corporal estructurado** mediante el cual las sociedades preincaicas e incaicas transmitieron conocimientos, creencias religiosas, organización social y relación con la naturaleza.

Diversos estudios arqueológicos y etnohistóricos —basados en cerámica, textiles, iconografía y crónicas coloniales— evidencian que la danza formaba parte esencial de los sistemas culturales andinos, vinculándose estrechamente con el principio de **reciprocidad (ayni)** y la cosmovisión del mundo.

En este contexto, la danza prehispánica puede definirse como: *Una manifestación artístico-ritual colectiva que articulaba movimiento, música, simbolismo y espiritualidad, utilizada por las culturas andinas como medio de comunicación, cohesión social y conexión con lo sagrado y la naturaleza*.

Algunos aspectos clave de la danza prehispánica en el Perú son:

1.1. Carácter totémico y máscaras: Las danzas nativas eran de carácter totémico, donde los bailarines se identificaban con animales u otros seres a través de máscaras y vestimentas, conectando con su mundo natural y espiritual.

Las danzas prehispánicas poseían un fuerte carácter **totémico y simbólico**, en el que los danzantes asumían identidades asociadas a animales, deidades o fuerzas naturales. Este proceso de transformación se lograba mediante el uso de:

- Máscaras
- Trajes ceremoniales
- Ornamentos rituales

Estas representaciones permitían establecer un vínculo entre el mundo humano, el natural y el espiritual, reforzando la idea de que el ser humano es parte del cosmos (Molina, 1575/2008).

1.2. Comunicación a través de cantos y danzas: Dado que las culturas prehispánicas no tenían un sistema de escritura desarrollado, la danza se convirtió en una forma de comunicación importante, transmitiendo historias, mitos y rituales vinculados a la vida social y natural de las comunidades.

Ante la ausencia de un sistema de escritura alfabética, la danza cumplió una función fundamental como **medio de transmisión de conocimientos**. A través del movimiento corporal, el canto y la música, se comunicaban:

- Mitos de origen
- Relatos históricos
- Ciclos agrícolas
- Normas sociales

En este sentido, la danza operaba como una forma de **memoria colectiva viva**, complementada por otros sistemas como los quipus (Murra, 1975).

1.3. Descripción de danzas: Los relatos de cronistas indican que los incas tenían un estilo de baile suave, realizado en formaciones grupales. Algunas danzas específicas mencionadas incluyen el Taki, la Uaricsa Arahuay (danza del Inca), la Llamaya (danza de los pastores), y el Harahuayo (danza de los agricultores).

Los cronistas coloniales, como Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala, describieron diversas danzas del mundo andino. Estas se caracterizaban por:
- Movimientos armónicos y colectivos
- Coreografías organizadas en filas o círculos
- Acompañamiento musical con instrumentos autóctonos

Algunas danzas mencionadas incluyen:
- **Taki**: término general que integraba canto y danza
- **Uaricsa Arahuay**: danza ceremonial del Inca
- **Llamaya**: vinculada al pastoreo
- **Harahuayo**: relacionada con la agricultura

Estas expresiones evidencian la estrecha relación entre danza, trabajo y ritualidad.

1.4. Relación con la naturaleza y la agricultura: La danza estuvo estrechamente relacionada con la tierra, el agua y la ecología, siendo parte de celebraciones agrícolas y rituales que mantenían una conexión especial con el entorno.

La danza prehispánica estaba profundamente ligada a la **cosmovisión andina**, donde elementos como:
- La Pachamama (tierra)
- El agua
- Los ciclos agrícolas

Eran considerados entidades vivas. Las danzas cumplían funciones como:
- Ritualizar la siembra y cosecha
- Asegurar fertilidad y abundancia
- Agradecer a las deidades

Así, la danza se convertía en un acto de **equilibrio ecológico y espiritual** (Rostworowski, 1988).

1.5. Transformación y sincretismo: Con la llegada de los españoles, la danza prehispánica experimentó cambios y adaptaciones, incorporando elementos del folclore español y adoptando contextos religiosos en sus festividades y danzas, lo que permitió la preservación de símbolos ancestrales con una apariencia modificada.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, tras el Conquista del Imperio Inca, las danzas prehispánicas experimentaron un proceso de **transformación cultural**. Este incluyó:
- Incorporación de elementos europeos
- Adaptación a festividades cristianas
- Ocultamiento simbólico de significados originarios

Este fenómeno dio lugar al **sincretismo cultural**, gracias al cual muchas danzas lograron sobrevivir hasta la actualidad, aunque con nuevas formas y significados.

La danza prehispánica en el Perú fue, por tanto, una expresión cultural profundamente arraigada en las sociedades ancestrales, con una importancia que perdura en las tradiciones actuales.

2. Secuencia cronológica de la evolución de la danza prehispánica en el Perú

A continuación, se presenta una secuencia histórica organizada:

2.1 Periodo Precerámico (antes de 1800 a.C.)

- Surgimiento de expresiones corporales rituales básicas
- Danzas vinculadas a la caza, recolección y supervivencia
- Movimientos imitativos de animales y fenómenos naturales

2.2 Periodo Formativo (1800 a.C. – 200 d.C.)

- Consolidación de rituales colectivos
- Aparición de danzas ceremoniales asociadas a centros religiosos como Chavín de Huántar
- Uso simbólico del cuerpo en ceremonias religiosas

2.3 Culturas Regionales (200 d.C. – 900 d.C.)

- Diversificación de estilos de danza
- Representaciones en cerámica de culturas como:
  - Cultura Moche
  - Cultura Nazca
- Mayor desarrollo de vestimenta ritual

2.4 Horizonte Medio (600 d.C. – 1000 d.C.)

- Expansión cultural de Cultura Wari
- Estandarización de prácticas rituales
- Integración de danza en estructuras estatales

2.5 Periodo Intermedio Tardío (1000 d.C. – 1400 d.C.)

- Reaparición de identidades regionales
- Danzas con funciones sociales y políticas
- Mayor simbolismo local

2.6 Imperio Inca (1400 d.C. – 1532 d.C.)

- Máxima organización de la danza como institución estatal
- Uso en ceremonias oficiales, fiestas religiosas y eventos políticos
- Sistematización del **taki** como unidad de canto y danza
- Integración en festividades como el Inti Raymi

2.7 Periodo de transición colonial (desde 1532)

- Imposición cultural europea
- Transformación de danzas originarias
- Aparición del sincretismo andino-cristiano
- Supervivencia simbólica en festividades actuales

SESIÓN 03: Danza Colonial y la Danza Fusión:

1. Danza Colonial en el Perú

La danza colonial en el Perú se refiere al conjunto de expresiones dancísticas que surgieron durante el Virreinato (siglos XVI al XIX), como resultado del mestizaje entre las culturas indígenas, africanas y españolas. Estas danzas reflejaban tanto el control social ejercido por las autoridades coloniales como la resistencia cultural de los pueblos originarios. Entre las más representativas se encuentran el minué, la contradanza y la zamacueca, que luego influenciaron danzas nacionales como la marinera.

"Durante el periodo colonial, las danzas en el Perú adquirieron un carácter híbrido, integrando elementos de las costumbres españolas con las tradiciones indígenas y africanas, dando origen a expresiones que, aunque supervisadas por la Iglesia y el Estado, conservaron una carga simbólica de resistencia y adaptación cultural" (Valcárcel, 2010, p. 114).

Historia: La danza colonial en el Perú surgió como parte del proceso de mestizaje cultural que comenzó con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante esta etapa, las danzas indígenas fueron en gran parte reprimidas, pero no desaparecieron. Se transformaron o mezclaron con elementos europeos y africanos.

1.1. Siglo XVI - XVII: Dominación y sincretismo

Durante los primeros siglos del virreinato, las danzas autóctonas fueron sustituidas por danzas traídas por los españoles, como el **minué**, la **contradanza** o la **gallarda**, propias de la corte europea. Sin embargo, los pueblos indígenas y afrodescendientes encontraron formas de preservar su identidad cultural fusionando estos estilos con sus tradiciones.

"La danza durante el periodo colonial se convirtió en un campo de lucha simbólica, en el que los colonizados mantenían viva su cosmovisión a través del cuerpo, ocultando elementos rituales en estructuras de danza europeas" (Romero, 2007, p. 56).

1.2. Siglo XVIII - XIX: Apropiación y evolución hacia lo criollo

Con el paso del tiempo, surgieron danzas mestizas como la **zamacueca**, considerada antecesora de la **marinera**, que reflejan una clara mezcla entre ritmos africanos, melodías españolas y movimientos andinos. Estas expresiones ya no solo eran formas de entretenimiento, sino también símbolos de una nueva identidad criolla.

"La zamacueca se consolidó en la etapa final del Virreinato como una danza popular urbana que expresaba la diversidad étnica y cultural del Perú" (Luján, 2012, p. 104).

2. Danza de Fusión

La danza de fusión es una expresión artística contemporánea que combina elementos de diferentes estilos de danza, tanto tradicionales como modernos, para crear una nueva forma de lenguaje corporal. Esta práctica permite una reinterpretación cultural y creativa del movimiento, promoviendo la innovación, el diálogo intercultural y la expresión personal o colectiva.

"La danza de fusión permite romper los límites entre estilos definidos, mezclando técnicas, ritmos y lenguajes de distintas culturas y épocas para producir nuevas formas de significado y expresión corporal" (DeFrantz & Rothfield, 2016, p. 89).

Historia: La danza de fusión nace del cruce de lenguajes artísticos, y aunque es un fenómeno más reciente, tiene antecedentes en movimientos de vanguardia del siglo XX. En el Perú, se ha fortalecido desde fines del siglo XX e inicios del XXI, integrando estilos tradicionales con géneros contemporáneos.

2.1. Mitad del siglo XX: Nuevas exploraciones

A partir de los años 1950 y 1960, movimientos como la danza moderna comenzaron a cuestionar los límites de los estilos clásicos. En el Perú, esto se vio reflejado en la creación de propuestas que combinaban ballet, danza moderna y elementos folclóricos.

"La fusión dancística se convierte en una herramienta poderosa para reconstruir narrativas e identidades, especialmente en contextos pluriculturales como el latinoamericano" (DeFrantz & Rothfield, 2016, p. 91).

2.2. Finales del siglo XX – actualidad: Hibridación como identidad

Hoy, la danza de fusión en el Perú une elementos de la danza tradicional (como la danza afroperuana, la danza andina o la marinera) con hip hop, danza contemporánea o urbana, creando espectáculos que reflejan tanto la herencia cultural como los retos de la globalización.

"La danza de fusión representa la expresión de una juventud conectada con sus raíces, pero también con el mundo digital, lo global y lo urbano" (Gonzales, 2020, p. 44).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

HISTORIA DE LA DANZA COLONIAL:

1. ¿Qué caracteriza a la danza colonial en el Perú?
A) Solo utiliza pasos indígenas
B) Es resultado del mestizaje cultural
C) Se originó en Europa
D) Fue exclusivamente religiosa

2. ¿Qué danza es considerada antecesora de la marinera?
A) Minué
B) Gallarda
C) Zamacueca
D) Vals criollo

3. ¿Cuál fue una estrategia de los pueblos indígenas para preservar su cultura durante la colonia?
A) Fusionar sus danzas con las europeas
B) Rechazar todo lo español
C) Refugiarse solo en lo oral
D) Mantenerse aislados

4. ¿Qué se entiende por "danza de fusión"?
A) Repetición de coreografías tradicionales
B) Danza exclusiva de ballet moderno
C) Solo mezcla de ritmos europeos
D) Integración de estilos tradicionales y contemporáneos

5. ¿Qué época histórica marcó el inicio del proceso de mestizaje en la danza peruana?
A) Siglo XX
B) Época republicana
C) Siglo XVI con la llegada de los españoles
D) Guerra del Pacífico

6. ¿Qué rol tuvo la Iglesia durante el periodo colonial respecto a las danzas?
A) Promovió danzas indígenas
B) Supervisó y controló expresiones culturales
C) Ignoró las danzas
D) Permitió danzas rituales libremente

7. ¿Qué caracteriza a la danza de fusión en el siglo XXI en Perú?
A) Uso exclusivo de música electrónica
B) Rechazo a lo tradicional
C) Integración de hip hop, danza afroperuana y andina
D) Solo expresión folclórica

8. ¿Cuál fue la función social de la zamacueca en el siglo XIX?
A) Dedicada al culto religioso
B) Representación oficial del Estado
C) Solo entretenimiento de élites
D) Expresión de diversidad étnica y cultural

9. ¿Qué tipo de lectura crítica puede hacerse de la danza colonial?
A) Entenderla como un espacio de resistencia y adaptación cultural
B) Verla como copia de Europa
C) Negarla como parte del patrimonio
D) Considerarla solo decorativa

10. ¿Qué aspecto fortalece la danza de fusión en los jóvenes?
A) Estandarización de estilos
B) Homogeneidad cultural
C) Solo la técnica corporal
D) Identidad cultural e innovación

SOPA DE LETRAS

Mestizaje cultural
Resistencia simbólica
Identidad criolla
Sincretismo dancístico
Expresión híbrida
Fusión contemporánea
Herencia ancestral
Innovación artística
Lenguaje corporal
Diálogo intercultural

D	L	A	L	L	O	I	R	C	D	A	D	I	T	N	E	D	I	T	E	H	S	R
O	A	T	G	A	O	E	B	Y	I	A	R	C	O	N	I	M	T	E	R	L	S	F
Y	C	I	A	O	R	H	A	T	D	E	I	O	A	C	M	L	W	E	R	A	S	A
N	Z	I	E	D	C	U	I	L	R	F	O	M	I	A	L	E	S	O	A	R	F	U
N	R	T	T	E	I	P	T	I	N	L	A	O	U	Y	E	H	A	C	L	U	C	A
T	I	N	E	S	G	R	C	L	T	A	L	U	N	S	R	T	I	L	S	T	A	C
N	O	E	H	I	I	S	B	D	U	A	C	N	Q	T	L	L	E	I	C	L	A	I
R	U	L	P	N	E	C	C	I	D	C	A	R	N	H	O	B	O	O	F	U	L	T
A	C	U	A	K	R	E	N	O	H	A	E	D	L	B	C	N	B	S	P	C	T	S
O	U	A	V	R	E	N	H	A	G	N	O	J	M	W	C	A	S	I	X	R	U	I
W	A	O	C	R	O	T	P	H	D	Y	O	I	A	O	K	E	R	I	N	E	M	T
X	L	D	T	O	A	P	I	R	C	O	S	I	N	Z	L	N	H	I	U	T	T	R
A	B	N	K	O	R	I	R	U	A	A	M	T	S	W	I	C	E	J	D	N	T	A
I	A	R	G	B	E	T	C	O	I	A	E	S	S	E	U	T	I	O	B	I	E	N
M	L	U	I	T	H	A	W	C	C	M	C	M	I	E	R	U	S	T	R	O	F	O
O	N	L	D	T	A	E	N	R	P	E	O	S	M	T	P	P	A	E	N	G	O	I
S	E	I	D	A	U	E	R	O	J	B	J	C	E	A	E	I	X	S	M	O	O	C
N	M	E	I	U	T	C	R	K	T	P	H	A	G	U	Z	R	E	E	S	L	I	A
V	O	L	E	S	S	A	C	N	T	I	F	A	U	Y	E	S	C	L	I	A	W	V
A	R	S	I	O	N	C	I	T	N	L	M	O	P	G	E	A	I	N	N	I	T	O
S	P	S	E	E	F	M	L	D	O	N	I	S	E	M	N	L	N	O	I	D	C	N
E	E	V	A	A	N	I	L	O	P	M	T	D	C	S	A	E	I	T	P	S	L	N
R	B	O	C	Y	T	E	X	V	R	I	F	E	A	O	T	U	L	R	H	A	I	I
F	L	L	A	R	T	S	E	C	N	A	A	I	C	N	E	R	E	H	V	T	E	I

SESIÓN 04: La Danza como Medio de Comunicación: Expresión Corporal y Emocional.

1. La Danza como Medio de Comunicación

La danza es un lenguaje no verbal que permite al ser humano expresar ideas, emociones, creencias y narrativas culturales a través del movimiento del cuerpo. Funciona como un medio de comunicación simbólica, estética y emocional que trasciende las barreras lingüísticas y conecta a las personas con su identidad individual y colectiva. Según Hanna (1987), la danza es "una forma de comportamiento humano compuesto por movimientos corporales seleccionados rítmicamente, que tienen un valor simbólico y comunicativo en contextos culturales específicos".

1.1. Ejercicios:

Ejercicio 1: "Cuerpos que narran"

- Cada estudiante debe representar con su cuerpo una situación cotidiana (esperar el bus, saludar, celebrar, etc.) sin hablar. El grupo observa e interpreta lo comunicado.
- **Objetivo**: comprender el potencial comunicativo del cuerpo.

Ejercicio 2: "Danza mensaje"

- En grupos, crean una breve coreografía que transmita un mensaje social (paz, igualdad, respeto). La presentan al resto sin explicaciones verbales.
- **Objetivo**: experimentar la danza como herramienta de expresión social y cultural.

2. Expresión Corporal

La expresión corporal es el uso consciente del cuerpo como medio de comunicación y manifestación de emociones, pensamientos y estados de ánimo. A través del gesto, la postura, la mirada y el movimiento, el cuerpo se convierte en una herramienta expresiva y artística. Esta disciplina desarrolla la conciencia corporal, la creatividad y la comunicación no verbal. Según Le Boulch (2001), "el cuerpo no es solamente un instrumento, sino también un objeto de percepción, conocimiento y significación".

2.1. Ejercicios:

Ejercicio 1: "Espejo emocional"

- En parejas, uno realiza movimientos corporales con distintas emociones (tristeza, alegría, miedo, enojo), y el otro lo imita como un espejo.
- **Objetivo**: mejorar la percepción del lenguaje corporal.
-

Ejercicio 2: "Esculturas vivas"

- En grupos, forman "esculturas" con el cuerpo que representen ideas o conceptos abstractos (libertad, unión, rechazo). El grupo analiza las formas.
- **Objetivo**: desarrollar la creatividad y la expresión simbólica.

3. Expresión Emocional

La expresión emocional es la manifestación externa de los sentimientos internos a través del cuerpo, el rostro, la voz y la acción. En la danza, esta expresión se vuelve intencionada y artística, permitiendo canalizar emociones y compartirlas con los demás de manera estética. Según Ekman (1993), las emociones básicas como alegría, tristeza o ira se expresan de forma universal a través de patrones corporales reconocibles.

3.1. Ejercicios:

Ejercicio 1: "Caminar con emoción"

- Los estudiantes caminan por el aula, pero cada ronda lo hacen con una emoción específica (alegría, miedo, orgullo, culpa), modificando ritmo, postura y mirada.
- **Objetivo**: identificar cómo el cuerpo cambia con las emociones.

Ejercicio 2: "Secuencia emocional"

- Crear una breve secuencia de movimientos que represente un viaje emocional (por ejemplo: de tristeza a esperanza), utilizando niveles espaciales y dinámicas variadas.
- **Objetivo**: conectar emoción interna con movimiento corporal intencionado.

CUESTIONARIO: La Danza como Medio de Comunicación	CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS (Nivel Crítico)
1. ¿Qué función principal cumple la danza como medio de comunicación? a) Decorativa b) Expresiva c) Deportiva d) Comercial **2. ¿Qué componente NO forma parte de la expresión corporal?** a) Postura b) Cálculo matemático c) Movimiento d) Gesto **3. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una emoción básica según Ekman (1993)?** a) Valentía b) Curiosidad c) Tristeza d) Esperanza **4. ¿Qué permite desarrollar la expresión corporal en los estudiantes?** a) Conciencia del cuerpo b) Velocidad en pruebas físicas c) Habilidad lingüística d) Precisión científica **5. ¿Qué elemento caracteriza a la danza contemporánea?** a) Repetición exacta de pasos b) Música tradicional c) Estructura rígida d) Libertad expresiva	**1. ¿De qué manera la danza puede fortalecer el sentido de pertenencia en un grupo o comunidad?** .... **2. ¿Por qué se considera la expresión corporal una herramienta comunicativa poderosa en el arte escénico?** .... **3. ¿Cómo influye la expresión emocional en la creación de una coreografía artística?** .... **4. ¿Qué relación existe entre el cuerpo, el espacio y el tiempo dentro de la danza como lenguaje artístico?** .... **5. ¿Cómo se puede utilizar la danza para abordar temas sociales o emocionales en el contexto escolar?** ....

Busque las palabras:

Movimiento libre
Cuerpo expresivo
Energía interior
Lenguaje corporal
Conexión emocional
Danza comunicativa
Silencio activo
Ritmo vital
Escucha corporal
Arte en movimiento

O	E	O	V	I	S	E	R	P	X	E	O	P	R	E	U	C	L
L	T	N	K	U	R	E	C	T	D	I	O	N	Z	E	B	E	X
L	A	N	E	I	A	R	M	T	U	C	O	G	A	N	R	D	E
A	E	N	E	R	H	C	R	O	D	K	P	V	N	B	I	E	A
R	S	S	O	I	G	L	O	C	D	X	T	E	I	A	S	R	O
O	C	V	B	I	M	I	L	E	K	L	A	L	R	D	E	H	V
P	U	C	T	L	C	I	A	A	X	G	O	V	O	A	C	E	I
R	C	X	P	Q	S	O	V	I	T	T	O	T	A	R	L	S	T
O	H	G	C	N	T	O	M	O	N	I	R	P	I	S	T	U	C
C	A	N	D	G	A	R	O	E	M	T	V	F	I	V	E	A	A
E	C	S	O	B	U	E	I	T	N	N	E	O	Y	R	K	A	O
J	O	E	I	P	C	M	O	S	T	O	E	R	M	G	V	I	I
A	R	P	E	N	I	T	S	I	O	R	I	E	I	T	E	L	C
U	P	S	N	V	A	U	O	E	P	R	T	X	T	O	I	L	N
G	O	M	O	S	I	N	O	L	U	A	G	C	E	R	R	R	E
N	R	M	I	O	S	A	R	M	H	T	E	N	O	N	A	I	L
E	A	U	F	S	L	B	J	C	U	P	E	L	O	K	O	R	I
L	L	V	G	H	M	N	P	S	G	I	R	C	N	V	P	C	S
A	V	I	T	A	C	I	N	U	M	O	C	A	Z	N	A	D	O

SESIÓN 05: La Danza Fusión.

🕺🕺 Ejercicio de Danza Fusión: "Latido Andino en Movimiento"

Duración aproximada: 20 – 25 minutos
Espacio requerido: Aula amplia, patio o sala de usos múltiples
Materiales: Parlante, pista musical fusión (puede ser editada o mezclada previamente con fragmentos representativos de las cuatro danzas), pañuelos o fajas coloridas (opcional)

◆ 1. Calentamiento rítmico (5 min)

Objetivo: Activar el cuerpo y familiarizarse con los pulsos andinos.

- En círculo, los estudiantes marchan al ritmo del **Carnaval Abanquino** (alegre y saltado).
- Incorporan pasos ligeros del **Huaylarsh**: golpecitos con los talones hacia atrás y pequeños saltos.
- Agregan movimientos de brazos de la **Saya** (en abanico, suaves y extendidos).
- Se finaliza con una postura firme tipo **Tinkus**, brazos cruzados y paso fuerte con zapateo.

◆ 2. Exploración de estilos por estaciones (8 min)

Objetivo: Identificar y practicar pasos base de cada danza.

Se crean **4 estaciones**, cada una dirigida por un líder o con guía visual (afiche o video corto):

- **Estación 1: Huaylarsh**
  - Paso saltado con rebote de talón hacia atrás.
  - Movimiento picaresco y enérgico, mirada frontal.

- **Estación 2: Saya**
  - Desplazamiento suave con rebote bajo.
  - Brazos en ondas, postura erguida y elegante.

- **Estación 3: Tinkus**
  - Zapateo firme en el lugar, golpe con la punta y talón.
  - Movimiento de brazos hacia arriba como si se invocara fuerza.

- **Estación 4: Carnaval Abanquino**
  - Paso básico saltado hacia adelante y atrás.
  - Giro con pañuelo o manos en alto.

Cada grupo rota cada 2 minutos aproximadamente.

◆ 3. Creación de mini secuencia de fusión (10–12 min)

Objetivo: Integrar los estilos de manera creativa en una secuencia colectiva.

- En grupos de 4–6 estudiantes, crean una **coreografía corta (de 30 a 45 segundos)** que incluya:
  - 1 paso de cada estilo
  - Transiciones fluidas entre ellos
  - Un mensaje simbólico (unidad, diversidad, fuerza andina)

Ejemplo de secuencia:

1. **Inicio (Saya)**: Entrada caminando elegante con brazos en ondas.
2. **Cambio (Huaylarsh)**: Paso con talón saltado y actitud festiva.
3. **Climax (Tinkus)**: Zapateo fuerte en ronda o en dúos.
4. **Cierre (Carnaval Abanquino)**: Giro grupal con brazos en alto celebrando.

◆ **Presentación y retroalimentación (opcional)**

- Cada grupo muestra su secuencia.
- Se destacan los elementos culturales usados y la creatividad en la fusión.
- Se cierra con reflexión grupal: ¿Cómo se sintieron al mezclar tradiciones? ¿Qué aprendieron de las otras culturas?

SESIÓN 06: Danza Teatro: Integración de Movimiento y Narrativa.

1. Fusión de Danza y Teatro

La danza-teatro es una disciplina híbrida que combina la expresividad del teatro con la estética y el dinamismo de la danza. Esta fusión permite que los intérpretes no solo ejecuten movimientos coreográficos, sino que incorporen elementos dramáticos, como el conflicto, la caracterización y la narración escénica, generando una obra que va más allá de lo puramente corporal. En este sentido, la danza-teatro se distancia del ballet clásico por su búsqueda de autenticidad emocional y narrativa (Adshead-Lansdale & Layson, 1994).

2. Lenguaje Corporal como Principal Medio de Comunicación

El cuerpo en la danza-teatro se convierte en el eje central de comunicación. A través de posturas, gestos, dinámicas y expresiones faciales, los intérpretes transmiten una gama de emociones e ideas sin necesidad de palabras. Esta modalidad ofrece una forma de comunicación no verbal que permite múltiples interpretaciones y resonancias emocionales con el espectador (Fernandes, 2001).

3. Exploración de Temas Profundos

La danza-teatro se caracteriza por abordar problemáticas existenciales, sociales y políticas, sirviéndose del cuerpo como vehículo de denuncia, reflexión y resistencia. Esta forma de arte se aleja de lo decorativo para comprometerse con discursos significativos, transformando el escenario en un espacio de confrontación simbólica (Lepecki, 2006).

4. Estructura No Lineal

Una característica distintiva de la danza-teatro es su disposición a subvertir la narrativa tradicional. La estructura no lineal rompe con la cronología y favorece una construcción escénica basada en asociaciones emocionales, fragmentos simbólicos y repeticiones coreográficas. Esto permite al espectador una participación activa en la interpretación del significado (Banes, 1987).

5. Influencia de Pioneros como Pina Bausch

Pina Bausch es considerada una figura fundamental en el desarrollo de la danza-teatro. Su enfoque se centró en la exploración emocional profunda y la improvisación, integrando relatos personales de los bailarines en las coreografías. Su legado radica en haber borrado los límites entre el teatro y la danza, generando una estética donde el gesto cotidiano adquiere una poderosa carga simbólica (Climenhaga, 2009).

6. Creación de Experiencias Sensoriales

La danza-teatro no se limita al movimiento corporal; integra diversos lenguajes escénicos como la música, el diseño de luces, la escenografía y el vestuario, para crear un entorno inmersivo que estimule los sentidos. Esta combinación busca generar una atmósfera que potencie la carga emocional y conceptual de la obra (Birringer, 1998).

Conclusión

La danza-teatro representa una poderosa forma de arte interdisciplinario donde el cuerpo, en su dimensión emocional y simbólica, se convierte en un medio para contar historias, reflexionar sobre la condición humana y establecer un puente sensorial con el público. Lejos de la estética formalista, esta práctica se erige como un arte comprometido, emocional y transformador.

SESIÓN 07: Argumento en la Danza: Narrativa a Través del Movimiento.

1. Argumento en la Danza

El argumento en la danza es el eje conceptual que sustenta la creación coreográfica. Representa la idea, tema o historia que el coreógrafo desea comunicar mediante el lenguaje corporal. Este argumento da sentido y coherencia a los movimientos, actuando como una guía para la estructura, la estética y la intención de la obra dancística. Puede basarse en una narración específica, una emoción abstracta o una reflexión social, convirtiéndose en el vehículo expresivo del mensaje artístico.

1.1. Aspectos Clave del Argumento en la Danza:

- **Intención**: El argumento establece la intención comunicativa del coreógrafo y los bailarines. Esta intención puede ser emocional, simbólica o discursiva. Por ejemplo, la danza contemporánea a menudo aborda temas sociales como la identidad de género, la migración o la violencia, mientras que la danza clásica tiende a centrarse en narraciones mitológicas o románticas (Laban, 2011).

- **Estructura**: El argumento influye directamente en la organización de la coreografía. Las obras con un argumento narrativo suelen presentar una estructura dramática (inicio, conflicto, clímax, desenlace), mientras que las propuestas abstractas priorizan la experimentación con el movimiento, aunque también pueden sugerir una progresión emocional o conceptual (DeFrantz & Gonzalez, 2014).

- **Elementos Visuales**: Vestuario, escenografía, utilería e iluminación se convierten en extensiones del argumento, reforzando el contexto y ambientación de la obra. Estos elementos no solo complementan el discurso, sino que pueden ser esenciales para la comprensión de la pieza, especialmente en propuestas simbólicas o experimentales (Au, 2002).

- **Interacción con el Público**: Un argumento claro y bien desarrollado permite establecer un puente emocional entre la obra y el espectador. La conexión empática se da cuando el público interpreta y se ve reflejado en la historia o en las emociones representadas, generando una experiencia estética significativa (Blacking, 2006).

2. Narrativa a Través del Movimiento

La narrativa a través del movimiento es una forma de comunicación no verbal que utiliza la danza como medio expresivo para construir relatos, emociones o situaciones simbólicas. A diferencia del lenguaje escrito o hablado, esta narrativa se construye a partir de la expresividad corporal, el ritmo, la espacialidad y la energía cinética, permitiendo que las acciones escénicas transmitan una historia sin necesidad de palabras.

2.1. Aspectos Clave de la Narrativa a Través del Movimiento:

- **Personajes y Conflictos**: En muchos estilos dancísticos, especialmente en el ballet o la danza teatro, los bailarines encarnan personajes con motivaciones, deseos y conflictos. La corporalidad se convierte en el canal para revelar estas características, generando identificación o reflexión en el espectador (Homans, 2010).

- **Emociones**: La danza tiene una capacidad singular para exteriorizar emociones profundas. La tensión muscular, la velocidad del movimiento, la postura y la respiración pueden comunicar estados emocionales complejos como el amor, el miedo o la esperanza, aportando una dimensión subjetiva a la narrativa (Hodgson & Preston-Dunlop, 1990).

- **Secuencias Coreográficas**: La construcción de la narrativa suele organizarse en frases coreográficas que, al articularse entre sí, conforman una secuencia coherente y significativa. Al igual que un guion dramático, estas secuencias pueden contener acciones, transiciones y clímax, dotando de ritmo y progresión a la pieza (Adshead-Lansdale & Layson, 1994).

- **Elementos Musicales**: La música actúa como soporte emocional y rítmico del movimiento, afectando directamente la interpretación de la narrativa. En muchos casos, los bailarines responden a la música como si esta fuera un "texto sonoro" que enmarca las acciones escénicas (Copeland & Cohen, 1983).

- **Interpretación Personal**: La narrativa dancística no está completamente fijada. Cada intérprete aporta una visión subjetiva a través de su técnica, su experiencia y su conexión emocional con la obra. Esta dimensión interpretativa enriquece la narrativa y la hace única en cada ejecución (Fraleigh, 1987).

FICHA DE ARGUMENTO
Nombre y Apellidos: ……..
Grado y Sección: 4° grado de secundaria
Nombre de la Danza: La Diablada

Argumento:
La Diablada es una danza ceremonial que representa la lucha entre el bien y el mal. Se origina en el altiplano peruano y es una de las principales expresiones durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. En ella, los diablos (supay o sajras) emergen como fuerzas oscuras, con trajes impresionantes y movimientos ágiles. Frente a ellos aparece el Arcángel San Miguel, quien encarna la justicia divina. La coreografía representa el enfrentamiento entre ambos bandos, culminando con la derrota simbólica del mal y su rendición ante la Virgen. La danza es una mezcla de creencias andinas y cristianas, y celebra la fe, la identidad cultural y la memoria ancestral del pueblo puneño.

Vestimenta:

- **Varones:**
  Usan trajes conocidos como "trajes de luces", con capas, palcas, pecheras y capellones de colores intensos, decorados con bordados brillantes de dragones, serpientes, fuego y figuras demoníacas. Llevan máscaras grandes con cuernos, dientes y ojos saltones, y usan botas adornadas.

- **Mujeres:**
  Las "chinas diablas" o "diablezas" visten trajes coloridos y llamativos, con polleras cortas bordadas, corsés brillantes, capas pequeñas y sombreros o tocados decorados con lentejuelas y perlas. Su vestimenta resalta por su estética femenina, agilidad y elegancia en la danza.

FICHA DE ARGUMENTO
Nombre y Apellidos: ……..
Grado y Sección: 4° grado de secundaria
Nombre de la Danza:

Argumento:
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Vestimenta:

- **Varones:**

……
……
……
……
……
……

- **Mujeres:**

……
……
……
……
……
……

SESIÓN 08: Coreografía: Creación y Dirección del Movimiento.

1. COREOGRAFÍA.

La coreografía es el arte de diseñar y organizar los movimientos de los bailarines en una pieza de danza. Implica la creación de una secuencia de movimientos que se relacionan entre sí y que están estructurados de manera intencional para transmitir una idea, emoción o narrativa. La coreografía puede abarcar diferentes estilos y técnicas, y es una forma de expresión artística que utiliza el cuerpo como medio principal. El coreógrafo es el encargado de concebir y dar forma a la obra, guiando a los bailarines en la interpretación de los movimientos y en la interacción con otros elementos como la música, el vestuario y el espacio escénico. La coreografía es una disciplina artística que combina técnica, creatividad y expresión, cuyo propósito es organizar secuencias de movimientos de manera estructurada para dar vida a una obra de danza. Más allá de la simple sucesión de pasos, la coreografía se concibe como un lenguaje corporal capaz de comunicar ideas, emociones y narrativas, convirtiéndose en un medio de comunicación no verbal con gran potencial expresivo. En este sentido, el coreógrafo cumple un papel fundamental como creador y guía, ya que es el encargado de diseñar la estructura de la pieza y coordinar la interacción de los bailarines con otros elementos como la música, la iluminación y el vestuario (García, 2019). Asimismo, la coreografía constituye un proceso cultural en el que confluyen tradiciones, estilos y tendencias contemporáneas que enriquecen la expresión artística. En muchos contextos, esta práctica no solo cumple fines estéticos, sino también pedagógicos, terapéuticos y sociales, favoreciendo el desarrollo integral de quienes la practican. De esta manera, la coreografía se transforma en un espacio de creación y diálogo intercultural que fortalece la identidad individual y colectiva, contribuyendo a la preservación y evolución de las manifestaciones dancísticas (Gómez & Pérez, 2020).

2. ELEMENTOS DE LA COREOGRAFÍA.

Los elementos de la coreografía constituyen la base estructural que permite organizar y dar coherencia a una obra de danza. Entre ellos destacan el movimiento, el espacio, el tiempo, la energía y la relación. Cada uno cumple un rol específico en la construcción de la experiencia artística: el movimiento es el núcleo de la danza; el espacio determina trayectorias y ubicaciones; el tiempo marca ritmos y duraciones; la energía otorga matices expresivos; y la relación define la interacción entre bailarines, música y entorno (Hernández, 2018). La articulación consciente de estos componentes permite al coreógrafo crear un discurso visual y emotivo con significado. Además, estos elementos no funcionan de manera aislada, sino en interdependencia, generando un entramado expresivo complejo. Por ejemplo, un mismo movimiento puede adquirir significados distintos dependiendo de la energía con que se ejecute, del tiempo en que se inscriba o de la relación que establezca con otros bailarines. En consecuencia, el dominio de los elementos coreográficos es indispensable para garantizar la cohesión y riqueza estética de una obra de danza, ya que posibilita un equilibrio entre técnica, creatividad y expresividad (Sánchez, 2021). Los elementos fundamentales de la coreografía incluyen el movimiento, el espacio, el tiempo, la energía y la relación. Cada uno de estos aspectos contribuye a la creación de una experiencia dancística significativa.

- **Movimiento**: Es el componente esencial de la danza y se refiere a las acciones físicas y gestos realizados por los bailarines. Los movimientos pueden ser variados en estilo, calidad y dinámica.
- **Espacio**: Se refiere a cómo los bailarines utilizan el espacio escénico. Esto incluye la disposición de los bailarines, las trayectorias que siguen, y cómo se mueven en relación con otros y con el entorno.
- **Tiempo**: Se relaciona con el ritmo y la duración de los movimientos. Los bailarines deben sincronizar sus movimientos con la música o el ritmo interno de la coreografía.

- **Energía**: Se refiere a la intensidad y calidad del movimiento. La energía puede ser suave, enérgica, explosiva, entre otras, y ayuda a transmitir diferentes emociones.
- **Relación**: Este elemento aborda cómo los bailarines interactúan entre sí y con el espacio. Puede incluir interacciones entre los bailarines, así como su relación con la música y otros elementos visuales.

2.1. Coreografía: Creación y Dirección del Movimiento.

La creación de una coreografía implica un proceso de exploración y experimentación, donde el coreógrafo investiga diferentes formas de movimiento y cómo estos pueden expresarse artísticamente. La dirección del movimiento se refiere a cómo se planifican y organizan estos movimientos en el espacio y el tiempo, considerando aspectos como el flujo de la danza, la dinámica de los movimientos y la coherencia de la narrativa. El coreógrafo debe tener un conocimiento profundo de la técnica de danza y una visión clara de la historia o mensaje que desea transmitir, lo que le permite guiar a los bailarines en la ejecución de la coreografía de manera efectiva. La creación de la coreografía es un proceso que implica investigación, experimentación y sensibilidad artística. El coreógrafo explora diversas formas de movimiento y busca integrarlas en un discurso visual coherente, donde se conjuguen la técnica, la narrativa y la emoción. Este proceso creativo demanda un conocimiento profundo del cuerpo y sus posibilidades, así como de las tradiciones dancísticas y los estilos contemporáneos. La capacidad de innovar a partir de la exploración corporal convierte la coreografía en una práctica en constante evolución, adaptada a los contextos culturales y sociales en los que se desarrolla (Martínez, 2017). Por su parte, la dirección del movimiento se refiere a la organización intencional de los pasos y gestos en relación con el espacio, el tiempo y la dinámica general de la obra. Esta dirección requiere una visión integral que contemple la coherencia narrativa y la estética, además de la coordinación con la música, la escenografía y el vestuario. El coreógrafo, en su rol de director, guía a los bailarines no solo en la ejecución técnica, sino también en la interpretación artística, lo que convierte a la coreografía en un medio para transmitir significados más allá de lo evidente (Rodríguez & López, 2019).

Diseñe figuras coreográficas:

SESIÓN 09: Recursos Externos en la Danza: Vestuario, Accesorios y Escenografía.

1. Los Recursos Externos en la representación de la Danza:

Los recursos externos son elementos clave que complementan y enriquecen la experiencia escénica de una obra de danza. Los recursos externos en la danza son elementos visuales, sonoros y materiales que acompañan al cuerpo en movimiento y enriquecen la experiencia escénica. Estos recursos no forman parte de la técnica corporal del intérprete, pero son indispensables para la construcción de significados, la ambientación y la comunicación estética con el espectador. En la práctica escénica, funcionan como un **lenguaje complementario** que se integra con la coreografía y potencia la narrativa de la obra (Louppe, 2011). Estos recursos ayudan a crear una atmósfera adecuada, a definir personajes y a transmitir la narrativa de la danza.

Ejemplo: en la danza española, los abanicos y castañuelas refuerzan la musicalidad y el dramatismo; mientras que en el folclore peruano, elementos como las máscaras en la "Danza de Tijeras" o los bastones en la "Marinera" refuerzan la identidad cultural y la estética escénica.

1.1. Vestuario.

El vestuario desempeña un papel crucial en la danza, ya que no solo viste al bailarín, sino que también ayuda a transmitir la historia, el estilo y la atmósfera de la pieza coreográfica. Debe ser diseñado teniendo en cuenta el estilo de la danza, el tema, y las necesidades de movimiento del bailarín. Un vestuario adecuado resalta la técnica y la estética, permitiendo al bailarín expresarse plenamente en el escenario. El vestuario en la danza cumple una doble función: **práctica y simbólica**. En el aspecto práctico, facilita el movimiento y se adapta a las exigencias físicas de los bailarines; en el simbólico, transmite valores culturales, estilos y emociones propias de la pieza. Según Fernández y Liernur (2019), el vestuario no es un mero adorno, sino un **código visual** que ayuda a situar la acción en un tiempo, espacio o contexto cultural determinado. Además, el vestuario puede resaltar la identidad de los bailarines y diferenciar los géneros dancísticos (clásico, contemporáneo, folklórico, urbano, entre otros).

Ejemplo: en la danza clásica, el tutú resalta la verticalidad y la ligereza del movimiento, mientras que en las danzas tradicionales andinas, los trajes coloridos simbolizan festividades, identidad y pertenencia comunitaria.

1.2. Accesorios.

Los accesorios son elementos complementarios que se utilizan junto con el vestuario para enriquecer la presentación visual de la danza. Pueden incluir objetos como sombrillas, abanicos, bastones, joyas u otros elementos temáticos relacionados con la historia o el estilo de la pieza. Los accesorios ayudan a crear una imagen más completa de los personajes y las situaciones representadas, añadiendo elementos visuales que pueden realzar la coreografía. Los accesorios son extensiones del vestuario y cumplen la función de **enriquecer la narrativa visual**. Su empleo varía desde lo funcional hasta lo simbólico: pueden ser usados como herramientas coreográficas, como símbolos de poder, identidad o ritualidad. Para Martínez (2020), los accesorios en la danza actúan como **metáforas visuales** que ayudan a intensificar la expresividad y a dotar de mayor realismo o simbolismo a la obra.

☞ **Ejemplo**: en la danza española, los abanicos y castañuelas refuerzan la musicalidad y el dramatismo; mientras que en el folclore peruano, elementos como las máscaras en la

"Danza de Tijeras" o los bastones en la "Marinera" refuerzan la identidad cultural y la estética escénica.

1.3. Escenografía.

La escenografía se refiere al diseño y disposición del espacio físico donde se realiza la danza. Incluye elementos como decorados, telones, objetos y elementos arquitectónicos que complementan la narrativa o estética de la pieza. La escenografía ayuda a crear el ambiente y la atmósfera necesaria para la comprensión y apreciación de la danza, contribuyendo a la expresión artística y a la comunicación de ideas y emociones a través del movimiento. La escenografía constituye el **marco espacial** en el que se desarrolla la danza. Se compone de telones, decorados, elementos arquitectónicos y objetos que recrean un ambiente específico. Más allá de lo visual, la escenografía busca provocar una inmersión en el espectador, generando un espacio simbólico que dialogue con el movimiento del bailarín (Pradier, 2017). Asimismo, permite **contextualizar la obra** y establecer un vínculo entre la danza y el público.

👉 **Ejemplo**: en una danza contemporánea, un escenario minimalista puede resaltar la corporalidad pura, mientras que en una danza teatralizada, una escenografía detallada ayuda a narrar historias con mayor claridad y profundidad emocional.

Dibuje o ilustre algunos vestuarios o accesorios en la danza:

SESIÓN 10: Representación de Danzas Locales y Universales: Diversidad Cultural en Movimiento.

1. La representación de danzas locales y universales

La representación de danzas locales y universales constituye una manifestación artística y cultural que expresa la identidad, la memoria histórica y los valores simbólicos de las sociedades. A través del movimiento corporal, la música, el vestuario y la puesta en escena, la danza se configura como un lenguaje universal que permite comunicar significados culturales, emocionales y sociales (UNESCO, 2003).

1.1. Danzas locales

Las danzas locales son expresiones coreográficas propias de una región o comunidad específica, profundamente vinculadas a su contexto histórico, geográfico y social. Estas danzas reflejan las tradiciones, creencias, rituales y formas de vida de los pueblos, constituyéndose en un medio fundamental para la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Su transmisión suele realizarse de manera intergeneracional, consolidando la identidad colectiva y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Asimismo, la representación de danzas locales no solo cumple una función estética, sino también educativa y social, ya que permite la revalorización de la cultura propia y la continuidad de las tradiciones en contextos contemporáneos (García Canclini, 1995). En muchos casos, estas danzas se ejecutan en festividades, celebraciones religiosas y eventos comunitarios, donde adquieren un carácter simbólico y ritual.

1.2. Danzas universales

Por otro lado, las danzas universales son aquellas que han trascendido su contexto de origen y han sido adoptadas y reinterpretadas en diversas culturas alrededor del mundo. Ejemplos representativos incluyen el ballet clásico, asociado históricamente a la tradición europea; el flamenco, originario de España; el tango, desarrollado en el Río de la Plata; y el hip-hop, surgido en contextos urbanos contemporáneos.

Estas manifestaciones dancísticas favorecen el diálogo intercultural, promoviendo el respeto, la diversidad y el entendimiento entre diferentes pueblos. La representación de danzas universales permite la circulación de saberes artísticos y contribuye a la construcción de una identidad global compartida, en la que convergen distintas influencias culturales (Hanna, 1987).

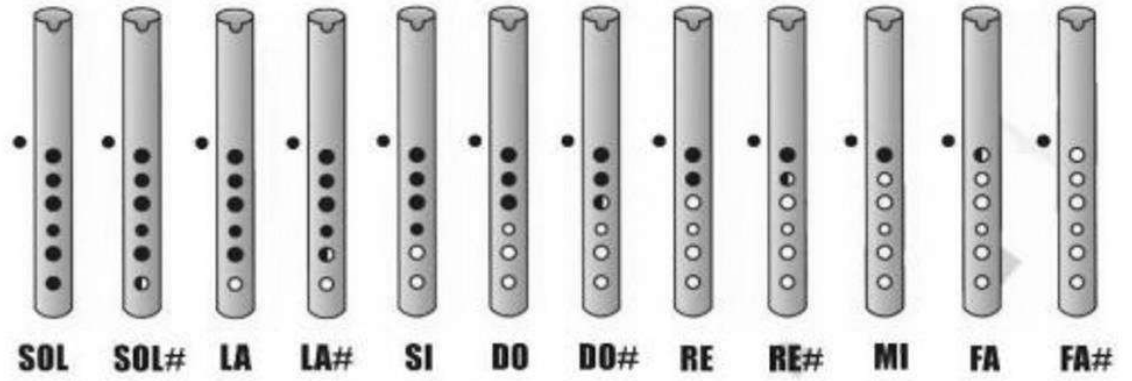
1.3. Importancia cultural y educativa

Tanto las danzas locales como las universales desempeñan un papel fundamental en la promoción de la diversidad cultural y la inclusión social. Su práctica y representación en contextos educativos fomentan el desarrollo de competencias artísticas, la sensibilidad estética y el reconocimiento de la pluralidad cultural.

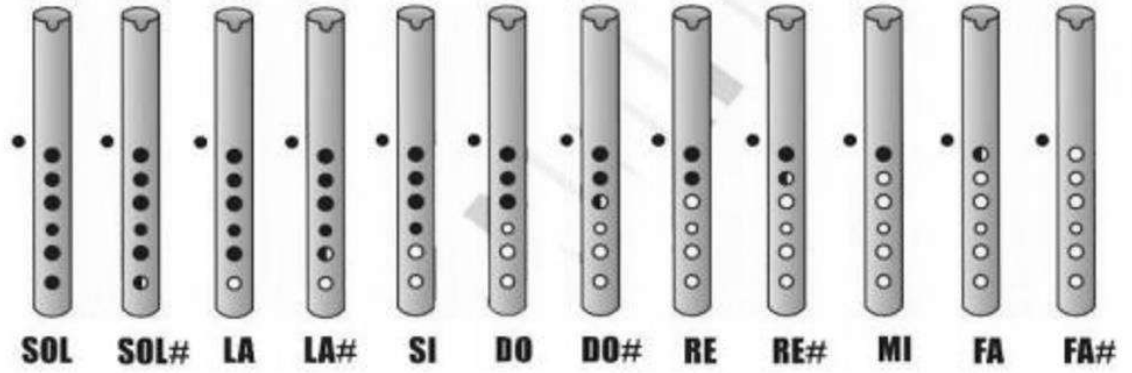
En conjunto, estas formas de danza enriquecen el patrimonio artístico global, al tiempo que fortalecen la identidad cultural y promueven valores como el respeto, la interculturalidad y la convivencia armoniosa entre los pueblos.

TABLA DE DIGITACIÓN DE LA QUENA

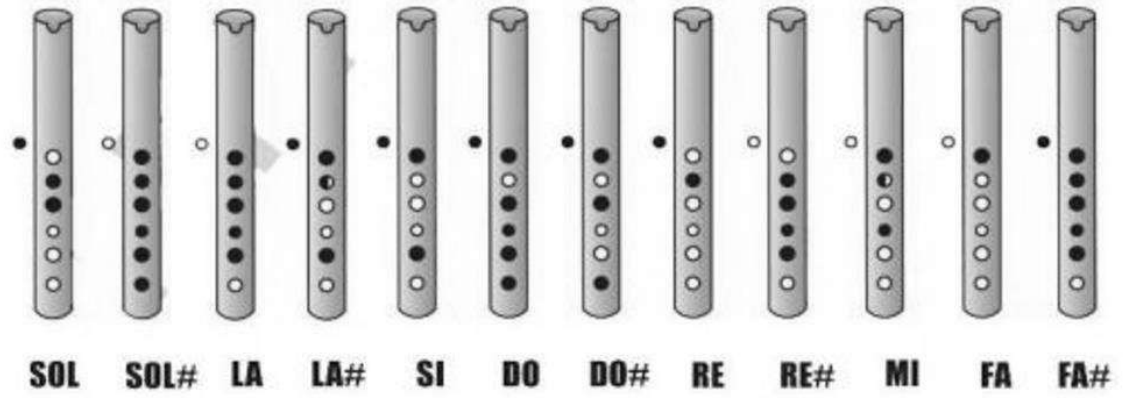
PRIMERA OCTAVA



SEGUNDA OCTAVA

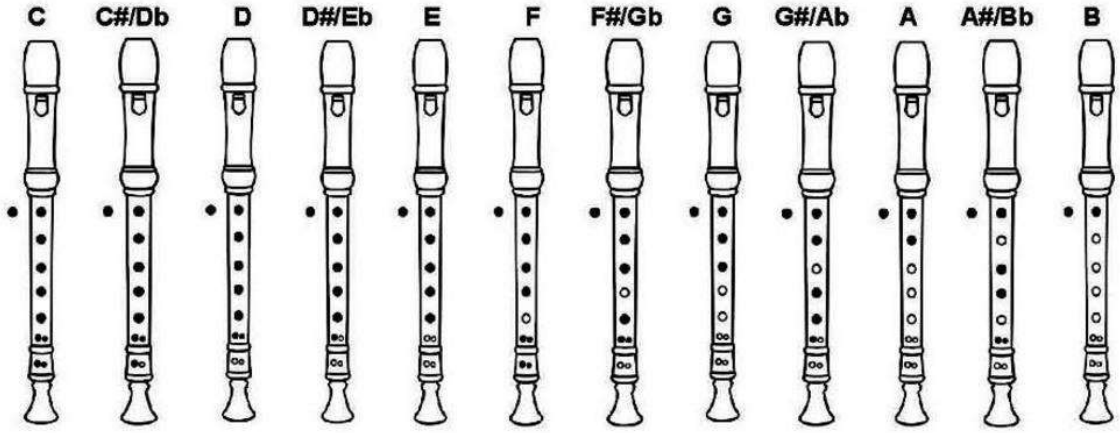


TERCERA OCTAVA

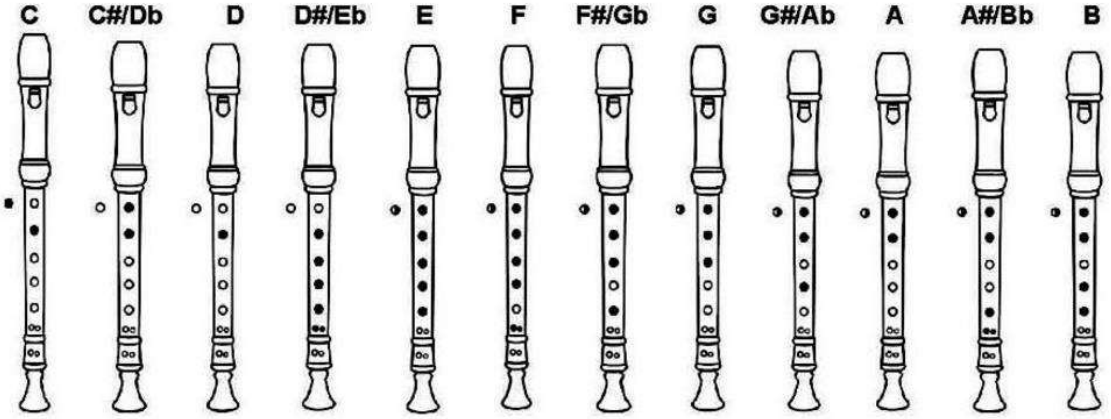


POSICIONES PARA FLAUTA DULCE

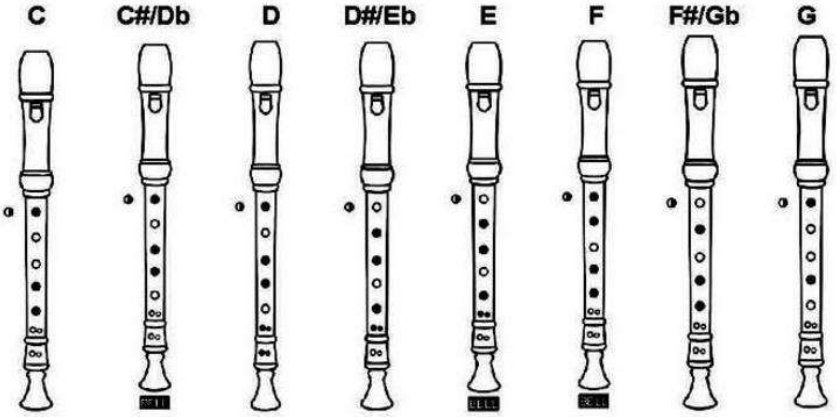
1° Octava



2° Octava



3° Octava



TABLATURA DE GUITARRA

Trastos

Nota de la cuerda en el trato 1

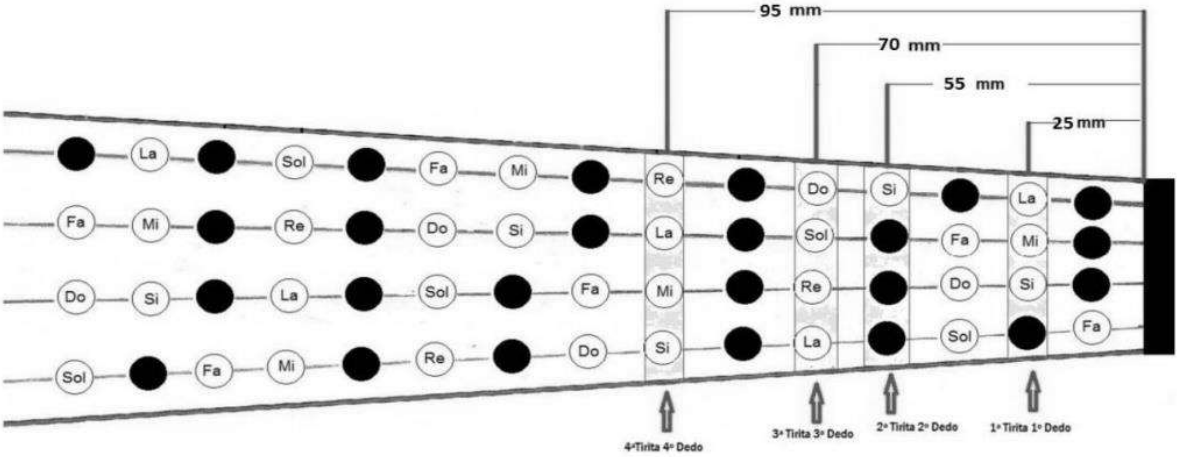
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cuerdas al Aire
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Mi 1
Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Si 2
Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol 3
Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re 4
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La 5
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Mi 6

Nota de la 6ta cuerda en el trasto 2

TABLATURA DE VIOLÍN

Como Colocar Las Tiritas Para Facilitar La Digitación De Las Notas

Medidas para violín 3/4



TABLATURA DE CHARANGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Cuerdas al Aire
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Mi 1
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	La 2
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Mi 3
Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Do 4
Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	Sol 5